

Universidad de Cuenca
Facultad de Artes
Carrera de Diseño

«Creación de un sistema editorial para libros docentes de la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca»

Trabajo de titulación previo a la
obtención del título de Diseñadora gráfica

Autora:

María Doménica Montes Fernández
C.I. 0106040090

Director:

Mgs. Reynel Alberto Alvarado Aluma
C.I. 0102154622

Cuenca · Ecuador
Junio · 2017

Resumen

A través de este proyecto se busca establecer una estandarización gráfica y editorial en los libros docentes de la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca. La generación de este sistema editorial para dichas publicaciones se basa en conceptos y procedimientos del diseñador Josef Müller-Brockmann y su obra *Sistema de retículas*. Se definen aspectos de retícula, tipografía, cromática, sistema de cubiertas, entre otros más, pensando en la usabilidad de las publicaciones de modo que el estudiante pueda adquirir su propio ejemplar de manera fácil, mientras que la institución reduce costos y tiempos de producción.

Palabras clave

DISEÑO EDITORIAL, LIBRO DOCENTE, ESTANDARIZACIÓN GRÁFICA, MANUAL DE ESTILO GRÁFICO, FACULTAD DE ARTES.

Abstract

This project seeks to establish a graphic and an editorial system standardized for the teaching books of the Faculty of Arts of the University of Cuenca. The generation of this editorial system is based on concepts and processes originally proposed in the book “Grid Systems” of the designer Josef Müller-Brockmann. As part of this project, aspects related to grids, typography, chromatics, the system of covers, among others, were defined thinking about the functionality of publications so that the student can easily purchase and print his own copy, while on the other hand the institution reduces costs and times of production.

Keywords

EDITORIAL DESIGN, TEACHING BOOKS, GRAPHIC STANDARDIZATION, GRAPHIC STYLE MANUAL, FACULTY OF ARTS.

Contenidos

	Objetivos: General y Específicos	07
08	1.1 Componentes del diseño editorial	10
	1.2 Tipos de publicaciones	12
	1.3 El libro como producto editorial	13
	1.3.1 Estructura interna del libro	14
	1.3.2 Libros en medios impresos	15
	1.4 Homólogos	15
	1.4.1 Por función	15
	1.4.2 Por estética	19
	1.4.3 Por sistema de cubiertas	20
	1.5 Conclusiones	23
24	2.1 Medios didácticos	26
	2.2 Publicaciones de la Universidad de Cuenca	26
	2.2.1 Antecedentes: Departamento de Comunicación de Artes	28
	2.3 Contenidos internos	38
	2.4 Conclusiones	41
42	3.1 Consideraciones de forma y contenido	44
	3.2 Brief del proyecto	44
	3.3 Conceptualización	45
	3.4 Bocetaje	46
	3.5 Toma de decisiones y sistema editorial	52
	3.5.1 Formato	52
	3.5.2 Retícula	52
	3.5.3 Tipografía	60
	3.5.4 Cromática	63
	3.5.5 Imágenes y gráficos	66
	3.5.6 Sistema de cubiertas	69
	3.6 Sistema editorial: Manual de estilo gráfico	72
	3.7 Prototipo: Semiótica I	73
		Conclusiones y recomendaciones
	Bibliografía	77

María Doménica Montes Fernández, autora del Trabajo de Titulación «Creación de un sistema editorial para libros docentes de la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca», certifico que todas las ideas, opiniones y contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva responsabilidad de su autora.

Cuenca, 21 de junio de 2017

María Doménica Montes Fernández
C.I. 0106040090

María Doménica Montes Fernández, autora del Trabajo de Titulación «Creación de un sistema editorial para libros docentes de la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca», reconozco y acepto el derecho de la Universidad de Cuenca, en base al Art. 5 literal c) de su Reglamento de Propiedad Intelectual, de publicar este trabajo por cualquier medio conocido o por conocer, al ser este requisito para la obtención de mi título de Diseñadora gráfica. El uso que la Universidad de Cuenca hiciere de este trabajo, no implicará afección alguna de mis derechos morales o patrimoniales como autora.

Cuenca, 21 de junio de 2017

María Doménica Montes Fernández
C.I. 0106040090

Objetivo general

Diseñar un sistema editorial estandarizado para libros docentes como parte de la identidad de la Facultad de Artes, a través de un análisis contextual y de contenidos generales, que permita crear parámetros de diseño editorial.

Objetivos específicos

- ♦ Analizar conceptos de diseño editorial, así como homólogos, para definir las características del estilo gráfico del sistema.
- ♦ Distinguir las necesidades del público objetivo e identificar las características de los contenidos para implementar en las publicaciones.
- ♦ Evidenciar el resultado del proceso de diseño editorial, por medio de la generación del prototipo de un libro docente.

CAPÍTULO 1

DISEÑO EDITORIAL

El diseño gráfico comprende muchos campos de estudio, uno de ellos es el diseño editorial que se basa en la maquetación y composición de productos editoriales impresos y digitales como: libros, catálogos, folletos, revistas, periódicos, entre otros. Si bien el diseño editorial cumple una función comunicativa, es importante dotarle de una estética acorde al concepto creado de manera que tanto contenido e imagen mantengan una coherencia y así ofre-

cer un producto accesible y comprensible para el usuario.

Una publicación editorial está por lo general orientada en una misma línea de pensamiento. Zapaterra (2014) dice que «la aspiración final de casi cualquier pieza de diseño editorial es comunicar una idea o contar una historia mediante la organización y presentación de palabras (dispuestas en destacados y cuerpo de texto) y de imágenes» (p. 6).

Componentes del diseño editorial

Son varios los elementos que forman parte del diseño editorial y es de suma importancia conocerlos y analizarlos. La manera en la que cada uno de ellos se aplica influirá directamente en la funcionalidad de las publicaciones pudiendo mejorar la experiencia del lector.

El conocer a profundidad estas herramientas permite justificar las futuras decisiones en el proceso de diseño y entender por qué se eligió tal formato, con una retícula determinada, tipografía, estilo gráfico, etc.

Formato

El formato se refiere a las proporciones físicas del producto editorial, y puede ser el punto de partida al momento de diseñar. A menudo no se le da la importancia suficiente ya que existen tamaños estandarizados, pero al ser una herramienta poco explorada puede resultar un factor diferenciador en el diseño. Las dimensiones que se decidan usar deben tener en cuenta el concepto de la publicación, su estilo gráfico, el tipo y cantidad de información y la experiencia de uso, puesto que el formato presenta una conexión física con el usuario, afectando su percepción.

Por otro lado, los formatos en publicaciones digitales deben considerar las dimensiones de las pantallas para aprovecharlas de una forma creativa y efectiva en su comunicación, permitiendo al usuario una mejor navegación por los contenidos propuestos.

Formatos de libro

Para el formato de libros se consideran dos aspectos: el tamaño del pliego de papel y el uso que se le dará al objeto. Los formatos de libros están basados en tamaños estandarizados de papel, siendo una fracción matemática de los mismos. Se pueden clasificar de acuerdo a su modo de uso en:

- ◆ Formato Pocket. Pensado para libros de bolsillo, se caracteriza por presentar una reducida cantidad de información para disminuir el peso de la publicación y aumentar su portabilidad. Sus medidas están entre el rango de 110 × 170 mm hasta 140 × 185 mm.
- ◆ Formato Académico. Destinado a publicaciones educativas, mantiene su esencia de texto didáctico por lo que su tamaño es mayor a los anteriores, considerando también su encuadernación y durabilidad. Su tamaño va desde 170 × 240 mm hasta 200 × 280 mm.
- ◆ Formato Comercial. Es el más usado en libros que buscan un éxito en ventas. Presenta un tamaño intermedio sin afectar su portabilidad, aumentando su visibilidad en librerías. Su tamaño va desde 130 × 190 mm hasta 160 × 220 mm.
- ◆ Formato Especial. Busca dar mayor importancia al concepto editorial de la publicación y por eso es el más usado en libros de arte o los llamados libros de gran formato. Sus medidas van desde 200 × 280 mm en adelante.

Retícula

La retícula se basa en la geometrización de la hoja y determina el espacio físico con secciones donde se ubicarán los textos e imágenes y cómo éstos se relacionarán en conjunto con el concepto y función a cumplir. Muchas de ellas se obtienen mediante el fraccionamiento de la página con líneas imaginarias y/u operaciones matemáticas y, presentan un número determinado de columnas de acuerdo al uso y tipo de contenido, aunque también pueden construirse a través de módulos o campos reticulares. Cuando se trata de un libro de gran formato la retícula puede presentar un carácter experimental para aumentar su estética, mientras que si se desea dar mayor importancia al contenido la retícula debe ser más directa, simple y funcional.

Su correcto uso ayuda a dar uniformidad visual a una publicación y permite organizar contenidos reduciendo horas de trabajo. «El empleo de la retícula como sistema de ordenación constituye la expresión de cierta actitud mental en tanto que manifiesta que el diseñador concibe su trabajo de forma constructiva y orientada hacia el futuro» (Müller-Brockmann, 2012, p.10).

A lo largo de una publicación se pueden tener varios tipos de retículas, una para el contenido en general y otra para contenidos extraordinarios. Esta idea contribuye a evitar la monotonía en el diseño y el cansancio del lector, siempre y cuando sean coherentes y mantengan la uniformidad del sistema.

Maquetación

La maquetación se refiere a la ubicación de los diferentes elementos dentro de la retícula establecida, considerando el orden de lectura reflejado en la uniformidad, el equilibrio y las jerarquías de los contenidos para mejorar su usabilidad y por ende la experiencia del lector. Para esta actividad se pueden usar varios software especializados en la tarea, uno de los más usados es Adobe InDesign.

Tipografía

Jury (2007) lo define como «la disciplina y la práctica profesional que media entre el contenido de un mensaje y el lector que lo recibe.» (p.8). Está presente durante todo el producto editorial y es sumamente importante puesto que otorga personalidad, es por eso que debe analizarse el tipo de contenido de la publicación y lo que ésta desea expresar para asignar una fuente tipográfica acertada en comunicar las ideas.

La tipografía debe considerar aspectos de personalidad, legibilidad y jerarquías. La legibilidad está ligada a la comprensión morfológica de las letras y por ende de las palabras, de los párrafos y del texto en sí, afectando consecuentemente la capacidad por parte del lector de entender lo que dicho texto desea comunicar. Mientras que la jerarquía hace referencia a los estilos tipográficos que se puedan usar para diferenciar los contenidos en niveles de acuerdo a la importancia de unos textos sobre otros, facilitando así la navegación en la lectura.

El uso de estos elementos otorga a la publicación mayor valor estético y funcional, por otro lado una implementación inadecuada lógicamente la afectará de manera negativa.

Estilo gráfico

Se refiere a la estética manejada en la publicación y está directamente ligado al concepto tomando en cuenta el público objetivo y el mensaje que se pretende transmitir. Por ese motivo estos elementos deben responder a una misma lógica realzando los aspectos comunicativos y estéticos, generando singularidad al material y manteniendo la atención del lector.

Cuando el concepto se ha definido, el estilo gráfico debe alinearse a él tratando a la vez de que se adapte al mercado y a las tendencias pero también guardando fidelidad a los contenidos. De la misma manera es importante tener presente las condiciones de impresión en cuanto a materiales y técnicas.

Tipos de publicaciones

Libros

Están constituidos por varias hojas encuadradas entre sí que por lo general mantienen una misma temática durante su desarrollo. Existen libros para todos los temas, por lo que pueden dirigirse a diferentes públicos de todas las edades. Este producto cumple la función de presentar información especializada de un área, y su estructura interna es la misma en la mayoría de todos los casos: cubierta, páginas de portada, páginas preliminares, cuerpo principal y materiales finales. La encuadernación dependerá de la cantidad de hojas y del grosor del material usado, otros aspectos también estarán sujetos a cambios dependiendo de la función que cumpla, el presupuesto del mismo y el concepto que el autor junto con el diseñador pretendan darle.

Periódicos

Su publicación por lo general es diaria por lo que requiere de un sistema editorial ya establecido, donde la información pueda ser reemplazada de forma rápida ya que presentan sucesos ocurridos recientemente. En cada publicación se mantienen aspectos de identidad de la marca, como medio de fortalecimiento y reconocimiento en el mercado. El trabajo del diseñador consiste en organizar los contenidos en un número de hojas establecido, manteniendo conceptos de legibilidad y jerarquía para generar una estructura de publicación coherente y reconocible.

Revistas

Este producto presenta una publicación periódica, son menos extensos que los libros con temas más sencillos y empíricos en ocasiones. En cada número se deben ver expresados elementos como: su política

editorial, su filosofía, identidad y valores de marca. La revista presenta textos acompañados de imágenes de gran calidad, así como publicidad de diferentes empresas.

Su contenido determinará su material de impresión, su formato y de igual forma su tiempo de vida útil.

Folletos

Son piezas publicitarias para ofrecer servicios o productos, por lo que la información presentada está enfocada a este objetivo en una cantidad reducida de páginas en un

formato que puede variar mucho. Suelen ser piezas muy visuales para mantener la atención del cliente mediante un diseño funcional y comunicativo.

Catálogos

Al igual que los folletos, cumplen una función publicitaria. El catálogo muestra los productos o servicios mediante el uso de imágenes, por lo que las mismas deben ser de alta calidad estética, con una organización clara y estructurada.

El libro como producto editorial

El libro es el primer medio impreso editorial y por ende ha atravesado muchos cambios tanto estructurales como formales. Sus contenidos responden a un área específica y pueden estar distribuidos en capítulos o unidades. Cuando existe más de un número o volumen, forman una colección. Según su contenido se puede definir aspectos de formato, retícula, materiales, técnicas de impresión, etc. pudiendo clasificarse de la siguiente forma:

- ♦ Libro de lectura prolongada. Su formato debe ser ergonómico, pensado para ser transportado a cualquier lugar con un peso moderado y la presencia de materiales de menor gramaje. Al tratarse de textos de lectura prolongada, se debe tener cuidado en el interlineado e interletreado, con el fin de lograr una buena legibilidad a través de la selección tipográfica.
- ♦ Libros de poesía. Su contenido está pensado para ser revisado varias veces, puesto que resulta ser un ejercicio de interpretación para el lector mucho más profundo que el de otros ejemplares. Son textos de corrido no tan extensos por lo que pueden presentar una alineación central y un interlineado con márgenes mayores.
- ♦ Libros de arte. Su formato es mucho más libre y experimental ya que existe un desarrollo conceptual y editorial más profundo que debe reflejarse en una retícula que prioriza los contenidos visuales y también en el sistema de impresión usado.
- ♦ Libros de referencia. Se tratan de libros de consulta específica y objetiva, y podrían considerarse de lectura casual. Los contenidos deben presentar una buena jerarquización para facilitar al usuario el rápido acceso a la información. Ejemplos de esta clasificación son las enciclopedias y los diccionarios.

- ♦ Libros escolares. Al estar enfocados a menores, deben presentar un carácter dinámico para no ser una publicación aburrida o monótona a su público objetivo, manteniendo sin embargo su intención formativa a través de recursos editoriales.
- ♦ Libros infantiles. Por lo general son publicaciones que se caracterizan por hacer uso de muchos recursos ilustrativos y pocos textuales, llegando estos últimos a fusionarse con las ilustraciones en muchas ocasiones. Presentan fuentes tipografías de mayor tamaño para obtener buena legibilidad en los menores.

Estructura interna del libro

A pesar de que no todos los libros presentan la misma estructura interna, resulta relevante enlistar algunos de los elementos más comunes en sus contenidos aunque el orden en el que aparecen puede variar en cada publicación:

- ♦ Cubierta. Tapa delantera del libro, presenta el nombre de la obra, los autores y el nombre de la editorial, por lo general son de un material de mayor gramaje y su diseño va acorde al concepto editorial.
- ♦ Guardas. Hojas en blanco que unen el libro y la tapa, también sirven como protección para las hojas internas.
- ♦ Hojas de respeto. Las dos primeras páginas se quedan en blanco, aunque pueden estar también al final del libro.
- ♦ Portadilla o anteportada. Es la primera página impresa de un libro e incluye sólo el nombre de la obra.
- ♦ Contraportada. Es la cuarta página y no lleva impresión.
- ♦ Portada. Incluye el nombre del autor, título de la obra, subtítulo, logo y nombre de la editorial, lugar y año de publicación.
- ♦ Página legal. Es la página posterior a la portada, donde se anotan los datos de derechos de autor, fecha de edición, número de serie, entre otros datos legales y técnicos.
- ♦ Prefacio. Antecede al cuerpo principal de la obra. Es una preparación de lo que se presentará adelante. Puede ser una presentación, agradecimientos, dedicatoria, introducción o prólogo.
- ♦ Índices. Presenta los capítulos del libro y el número de página donde éstos se sitúan. Es una forma de organización de contenidos, permitiendo una visualización rápida de los mismos. Se sitúan únicamente o bien en las primeras o últimas páginas.
- ♦ Cuerpo de la obra. Es la parte más importante, pues en este se desarrolla el tema y se puede dividir en capítulos.
- ♦ Apéndice o anexos. Material complementario del cuerpo principal del libro, donde se presentan documentos importantes como datos extras, cuadros, imágenes, etc.
- ♦ Bibliografía.
- ♦ Glosario. Parte del libro en el cual se definen términos específicos utilizados en la obra.

- ♦ Contracubierta. En la tapa trasera se puede redactar un texto corto sobre el contenido del libro y su autor.
- ♦ Lomo. Es la parte trasera, opuesta al corte de las hojas. Se puede incluir el nombre del autor y de la obra.

Libros en medios impresos

En la actualidad los libros impresos buscan una mayor permanencia en el mercado, por lo que se trata de mejorar constantemente sus contenidos, su diseño y su producción en general. Por este motivo los medios impresos deben potencializar las características físicas que poseen frente a los libros digitales. María Fusco decía en 2008 que «un libro no es solo una estructura para albergar un contenido, sino que además crea lazos sociales significativos con su autor y lector».

Los materiales impresos brindan sensaciones táctiles, permitiendo así un contacto directo con el usuario. Durante el momento de lectura se puede percibir el tipo de papel, su grosor, su textura, su olor, el color de las ilustraciones y disfrutar las diferentes técnicas de impresión. Otra de las ventajas que ofrece tener el libro de forma física es la facilidad con la que se puede avanzar o retroceder las hojas. Sin embargo una de sus limitaciones más grandes es el costo de producción.

No obstante para que pueda permanecer en el mercado debe acoplarse a las nuevas necesidades del usuario, los constantes cambios tecnológicos, y no pensar en que el diseño del libro está ya establecido sin posibilidad a cambios, sino mutar a propuestas atractivas al lector, diseñar en base a la singularidad de cada libro y la variedad de contenidos existentes.

Homólogos

El estudiar proyectos ya elaborados es fundamental porque constituye un primer acercamiento a procesos similares para la obtención de productos y sus soluciones. Posterior a la búsqueda de homólogos, se los ha clasificado por su función, por su estética y por sistema de cubiertas:

Por función

El proyecto *Uncharted: The New Landscapes of Tourism* es un libro de texto educativo dirigido a estudiantes de Arquitectura de Pregrado de la IE University, trata temas de investigación relacionado a los nuevos paisajes arquitectónicos y fue diseñado por Murado y Elvira en España (fig. 1).

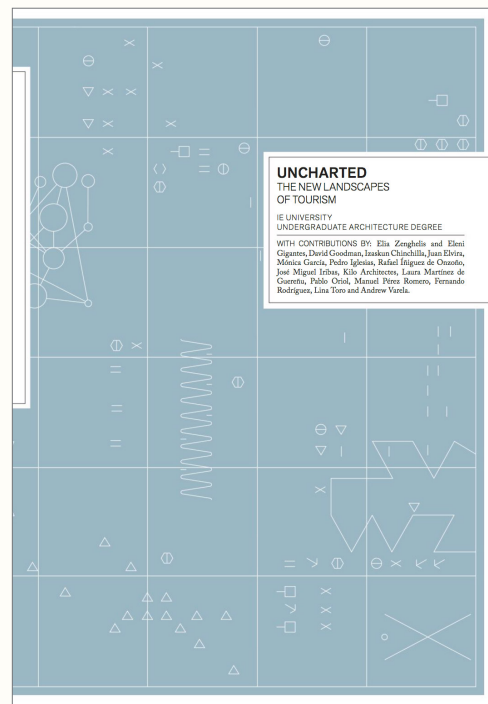

Figura 1. Cubierta de *Uncharted: The New Landscapes of Tourism*.
Recuperado de: muradoelviragrafico.com
(Octubre, 2016)
Autor: Murado y Elvira gráfico.

Este libro tiene alrededor de 240 páginas, organiza sus contenidos en tres secciones con diferentes colores de tipografía y en sus fondos (figs. 2, 5, 6). Existen dos tipos de retículas: la primera a una columna (fig. 4) y la segunda a dos columnas (fig. 5), manteniendo siempre márgenes anchos pensados como áreas de descanso para el lector. A lo largo de toda la obra se evidencia el uso de dos tipografías, una *Sans Serif* para títulos y separadores y una *Serif* para texto de corrido (fig. 6). Como separador se usa una página doble que presenta el título del capítulo, una pequeña introducción y una ilustración que ocupa gran parte del espacio (fig. 2).

En el interior del libro hay páginas de desarrollo de textos teóricos que se apoyan con el uso de mapas mentales (fig. 3), que resultan atractivos por su forma de organizar la información. Por último, un aspecto que caracteriza a esta publicación es el uso de ciertos símbolos geométricos (fig. 6) que están presentes al largo de todo el desarrollo de los contenidos como ayuda para la navegación en los mismos.

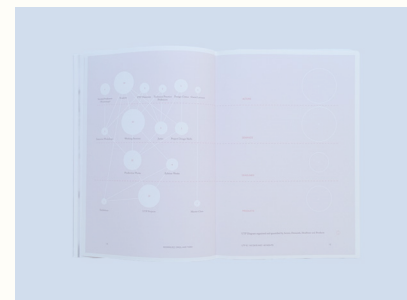

Figura 2. Separador de capítulo.
Recuperado de: muradoelviragrafico.com (Octubre, 2016)
Autor: Murado y Elvira gráfico.

Figura 3. Mapas mentales.
Recuperado de: muradoelviragrafico.com (Octubre, 2016)
Autor: Murado y Elvira gráfico.

Figura 4. Reticula a una columna.
Recuperado de: muradoelviragrafico.com (Octubre, 2016)
Autor: Murado y Elvira gráfico.

Figura 5. Réticula a dos columnas, sección dos: fondo azul.
Recuperado de: murodoelviraografico.com (Octubre, 2016)
Autor: Murado y Elvira gráfico.

Figura 6. Tipografía: uso de *Sans Serif* para títulos y *Serif* para texto de corrido. Uso de símbolos geométricos rojos. Sección tres: fondo verde.
Recuperado de: murodoelviraografico.com (Octubre, 2016)
Autor: Murado y Elvira gráfico.

Por estética

Para este apartado se ha decidido analizar una revista española *Reflexiones en torno a la danza* del teatro *Mercat de les Flors*. Cuenta con una publicación anual, que da voz a las opiniones de coreógrafos y profesionales del sector a nivel internacional.

La edición de sus contenidos está bajo la dirección de Quim Noguero y Bárbara Raubert, miembros del teatro. Por otra parte, su diseño editorial está a cargo del estudio de diseño La Mosca, que también trabajó en la identidad corporativa del teatro. Presenta cinco secciones (fig. 7, 8, 9, 10, 11): Dossier, que trabaja con fondos blancos, «Ojo de buey», cuyo fondo de color varía en cada publicación, «Decíamos ayer» con negro, «Encuesta» con color y «Entrevista» con blanco. Al empezar cada sección están presentes separadores con fotografías a sangre en doble página.

Figura 7. Primera sección: Dossier / Separador: foto a sangre
Recuperado de: mercatflors.cat (Noviembre, 2016)
Autor: Mercat de les flors.

Figura 8. Primera sección: Dossier / Dos columnas.
Recuperado de: mercatflors.cat (Noviembre, 2016)
Autor: Mercat de les flors.

Figura 9. Segunda sección: Ojo de buey / Dos columnas.
Recuperado de: mercatflors.cat (Noviembre, 2016)
Autor: Mercat de les flors.

Figura 10. Tercera sección: Decíamos ayer.
Recuperado de: mercatflors.cat (Noviembre, 2016)
Autor: Mercat de les flors.

Figura 11. Cuarta sección: Encuesta. / Tres columnas.
Recuperado de: mercatflors.cat (Noviembre, 2016)
Autor: Mercat de les flors.

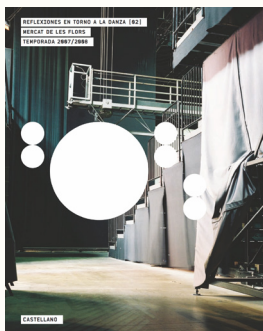

Figura 12. Cubierta *Reflexiones en torno a la danza*, Mercat de les Flors.
Recuperado de: mercatflors.cat (Noviembre, 2016)
Autor: Mercat de les flors.

Al poseer mucho material fotográfico está impresa a full color. Trabaja con dos tipos de retículas que varían de dos a tres columnas, sus márgenes varían de manera constante y son inversamente proporcionales a la cantidad de contenido de las páginas (figs. 7-9). Usan dos tipografías: *Sans Serif* para títulos y separadores y *Serif* para textos de corrido, con sus respectivas variables tipográficas como recurso de jerarquización de la información (fig. 11).

Algo muy interesante de este homólogo es el uso de retículas flexibles basadas en contenidos y el cambio de alineación de sus textos, así como el uso de separadores para marcar las secciones de la publicación.

Por sistema de cubiertas

La cubierta es parte primordial del diseño de libros, y uno de los homólogos directos referentes a este área es el conjunto de cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación de la editorial de la Universidad de Palermo en Argentina.

Su organización interna está formado por un editor, un coordinador de contenidos y el comité editorial que se preocupan por la calidad de los artículos a publicarse, así como su pertenencia en el contexto académico. Desde el año 2000 han producido ininterrumpidamente con un total de 65 publicaciones hasta la fecha.

Figura 13. Cubiertas de cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación.
Recuperado de: palermo.edu (Noviembre, 2016)
Autor: Centro de Estudios D&C.

Estos cuadernos son publicaciones académicas cuatrimestrales, es decir tres productos al año que están enfocados a un tema específico del diseño gráfico. Dentro de estos cuadernos están presentes trabajos de docentes y estudiantes de la Universidad de Palermo, así como la participación de profesionales del área y de otras universidades a nivel mundial. Este espacio, pensado para el apoyo de la investigación académica, cuenta con la presencia de tesis sobresalientes, catálogos recopilatorios y otros proyectos estudiantiles.

Su sistema de cubiertas mantiene constantes y variables en cada publicación. Por ejemplo, la tipografía empleada y la ubicación de todos los textos es la misma, lo que varía es el título de los cuadernos y su color de fondo (fig. 13). Dentro de un sistema es muy importante mantener dichas características constantes porque darán uniformidad a la gráfica, al mismo tiempo que las variables aportan identidad y reconocimiento a los productos de la institución.

Otro caso interesante es el desarrollado por el estudio de diseño Atelier Carvalho Bernau, que creó un sistema de cubiertas de libros de filosofía para estudiantes de arte y filosofía basándose en un algoritmo, generado por el estudio, que traduce los datos de cada libro (género, temática, autor, años de publicación) en parámetros de diseño: posición de texto, coordenadas de las formas geométricas (fig. 15) y selección cromática. Este sistema significó un ahorro económico en la obtención de las cubiertas que posteriormente supieron usarlo para mejores encuadernados y materiales de impresión.

Figura 14. Cubiertas de libros de filosofía para estudiantes de arte
Recuperado de: carvalho-bernaui.com (Noviembre, 2016)
Autor: Atelier Carvalho Bernau.

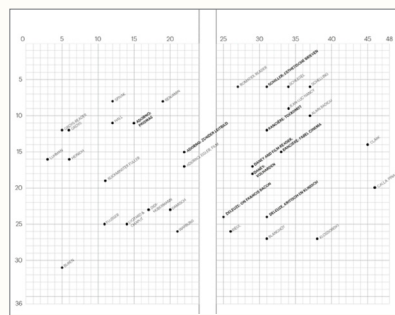

Figura 15. Coordenadas para el sistema de cubiertas de novelas.
Recuperado de: carvalho-bernaui.com (Noviembre, 2016)
Autor: Atelier Carvalho Bernau

Conclusiones

Este primer capítulo pretende tener un acercamiento al diseño editorial, conocer sus diferentes conceptos, productos y componentes desde una perspectiva general. De esta manera se obtendrán bases para explorar las diversas posibilidades de manejar componentes como el formato, la retícula, la maquetación, la jerarquía, la tipografía y el sistema gráfico. Expandir las posibilidades dentro del mundo del diseño editorial sirve para la generación de soluciones que, posterior al análisis del caso de estudio, han de implementarse en los libros docentes de la Facultad de Artes.

CAPÍTULO 2

ANÁLISIS

CONTEXTUAL

Es importante que el aspecto educativo, el diseño editorial y los contenidos de los libros docentes se combinen entre sí para definir los parámetros del sistema con el objetivo de obtener resultados positivos. Por esta razón hay que revisar la relación entre los libros didácticos y el diseño gráfico, comprender sus principales características así como su función, objetivos, su importancia en la enseñanza universitaria y sus formas de comunicación.

Así mismo, se pretende tener un acercamiento a los antecedentes y al contexto actual del sistema editorial de las publicaciones existentes en la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca analizando las soluciones planteadas para afrontar decisiones futuras sobre dicho sistema a implementar. También se realizará un repaso sobre los planes de carrera de las escuelas de la Facultad para la organización de contenidos internos que tendrán los libros.

Medios didácticos

Los medios didácticos tienen como objetivo mejorar la comunicación entre educadores y educandos. Estimulan el aprendizaje y están presentes durante todo el proceso educativo, cuyos conocimientos a transmitirse pueden ser de tipo científico, técnico o práctico.

Dependiendo de los contenidos a tratar se deberán definir los medios adecuados para transmitir los mensajes y el cómo se aprovechen dichos recursos incide en el aprendizaje y la comunicación pedagógica.

La utilización de dichos medios debe ser planificada con anticipación poniendo un mayor interés en los objetivos educativos a cumplirse así como en su debida justificación.

Lo ideal es que los recursos que se utilicen deben ser manejados de una manera dinámica para despertar el interés del alumno, mantener su atención y generar una mayor comprensión de los contenidos.

La imagen, a través del diseño gráfico, también cumple una función comunicativa al igual que el texto, pues es un nexo más entre el autor y el alumno. Puede sintetizar la información y aumenta la retención en la memoria del usuario.

Algunas ventajas del diseño gráfico en recursos visuales son:

- ♦ Ayuda a entender la materia cuando es compleja.
- ♦ Evidencia relaciones y describe procesos.
- ♦ Incrementa la comprensión mediante la representación de datos o estadísticas.
- ♦ Refuerza la información y añade ímpetu al mensaje verbal.
- ♦ Motiva y mantiene el interés.

Publicaciones de la Universidad de Cuenca

Con el objetivo de obtener datos sobre las publicaciones de la Universidad de Cuenca se solicitó información a la Unidad de Cultura y se pudo conocer que las publicaciones cuentan con el identificador ISBN para libros con fines de uso comercial, así como el identificador ISSN para publicaciones periódicas.

Estos estándares internacionales permiten:

- ♦ Identificar cada libro con su título, autor, tiraje, materia, país, etc.
- ♦ Sistematizar la producción editorial de los países.

Durante el año 2016 la Universidad de Cuenca produjo un total de 36 publicaciones discontinuas, es decir títulos únicos, y todas poseen ISBN.

Análisis de los datos obtenidos

Estos datos están basados en el informe de publicaciones de la Universidad de Cuenca del año 2016, donde se recoge la información dada por las diferentes facultades.

De las doce facultades de la universidad, sólo tres no realizaron publicación alguna en 2016. Una de ellas carece de datos, mientras que las ocho restantes son analizadas en el gráfico (fig. 16), donde se puede observar que la Facultad de Arquitectura posee el mayor número de publicaciones con un total de 10, mientras que el resto de facultades tienen un promedio de 2.75 publicaciones por año. También se evidencia que la Facultad de Artes no tuvo ejemplares impresos, mientras que las demás cuentan con un tiraje de 450 unidades en promedio por publicación.

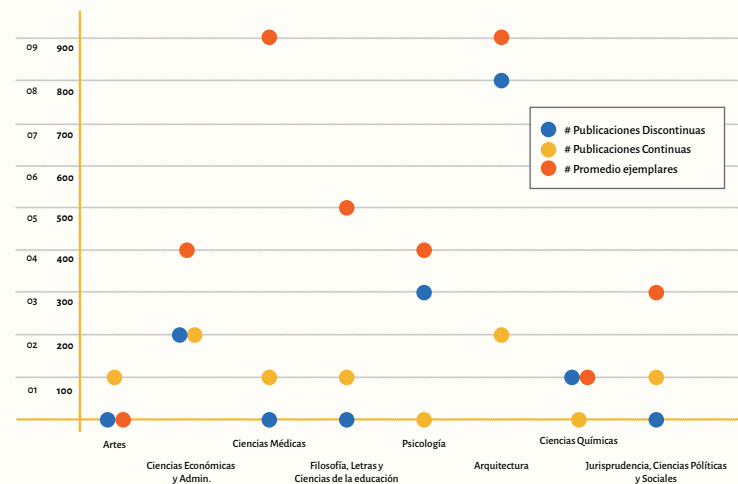

Figura 16. Gráfico de publicaciones y número de ejemplares por cada facultad
Autora: Doménica Montes

Lamentablemente la cantidad anual de material editorial producido por la Universidad de Cuenca continúa siendo escaso. Además no cuenta con un departamento de diseño editorial que se encargue de regular y sistematizar la producción, dejando de lado la generación propia y difusión de conocimiento que a su vez se traduciría en el fortalecimiento de imagen de la institución.

En el caso específico de la Facultad de Artes, se realizó únicamente la publicación de la revista Tsantsa, siendo éste un dato preocupante puesto que en los años 2014 y 2015 la Facultad, a través de su Departamento de Comunicación de Arte (DCA) tuvo una interesante producción de publicaciones discontinuas como libros de autor, portafolios de los docentes, cuadernos docentes, además de material continuo como el periódico *¿Por qué hay arte en vez de nada?*

Durante una visita al Departamento de Comunicación de Artes en enero de 2017, se expresó que la escasez de propuestas dentro de la Facultad de Artes se debe a la poca cantidad de horas designadas a los docentes tanto para investigación como para la redacción de publicaciones en general. Otro causante lo conforman las exigencias de los autores en cuanto al diseño editorial de sus obras, ya que esto significa tiempos de trabajo elevados en una sola publicación. Lo ideal sería definir sistemas con objetivos claros y unificados que respondan a una identidad fuerte pero estética a la vez.

No obstante el mayor problema sin duda es la falta de presupuesto dentro de la institución para proyectos impresos.

Antecedentes: Departamento de Comunicación de Artes

La Facultad de Artes, dentro de sus publicaciones tanto digitales como impresas, cuenta con material periódico como la revista electrónica Tsantsa y el periódico *¿Por qué hay arte en vez de nada?* Dentro de la producción discontinua están libros docentes, portafolios de profesores, libros de autor, tesis de grado y posgrado.

La institución ha contribuido a la comunidad universitaria y local con el desarrollo de producciones de investigación resultando en grandes apoyos en los campos del arte y el diseño. Estos productos editoriales han estado bajo la dirección del Departamento de Comunicación de Artes (DCA) durante los últimos años, siendo presentados algunos de ellos bajo el sello editorial Objetos singulares.

Publicaciones periódicas

- ♦ Título: Tsantsa
- ♦ Tipo de producto: Revista electrónica
- ♦ ISSN: 1390-8448
- ♦ Periodicidad: Semestral
- ♦ Contenido: Revista de investigaciones artísticas.
- ♦ Público objetivo: Comunidad artística y académica.

Figura. 17. Logo revista Tsantsa
Recuperado de: ucuena.edu.ec (Enero, 2017)
Autor: Desconocido

Al ser una revista indexada debe tener un estilo de publicación definido bajo una plantilla determinada en el reglamento para contar como una publicación oficial de la Facultad de Artes. En esta revista el DCA no ha realizado actividad alguna, porque no se puede contribuir nada en el diseño de la misma.

- ♦ Título: *¿Por qué hay arte en vez de nada?*
- ♦ Tipo de producto: Periódico impreso plegable.
- ♦ ISSN: 1390-8944
- ♦ Periodicidad: Mensual
- ♦ Número actual: 12
- ♦ Contenido: Artículos con temas de las cuatro escuelas de la Facultad de Artes.
- ♦ Público objetivo: Comunidad artística y académica.
- ♦ Formato: 420 x 495 mm.

En cada edición del periódico *¿Por qué hay arte en vez de nada?* se presenta un tema o un concepto específico que se desarrollará en los artículos e imágenes y que se representa en las diferentes portadas (fig. 19), donde la ubicación del logo del periódico, su nombre, logo de la Facultad de Artes, logo de Universidad de

Figura 18. Logo del periódico *¿Por qué hay arte en vez de nada?*
Recuperado de: ucuena.edu.ec (Enero, 2017)
Autor: Departamento de Comunicación de Arte

Cuenca, la fecha de la publicación y los créditos se mantienen constantes.

Se trata de un afiche/periódico en cuya parte posterior se encuentran redactados los artículos de docentes y estudiantes de la Facultad de Artes entre más contenido visual, todo esto presentado en una retícula de seis columnas que se pueden juntar dependiendo de la cantidad de artículos de cada número (fig. 20). La tipografía varía en cada número, pero casi siempre está presente Alegreya para textos de corrido y la fuente Bebas Neue para titulares.

Actualmente no se realizan más publicaciones, siendo la última edición correspondiente a abril de 2015. Se está buscando su reactivación debido al éxito que tuvo en la comunidad académica.

Figura 19. Portadas de dos ediciones.
Recuperado de: ucuenca.edu.ec (Enero, 2017)
Autor: Departamento de Comunicación de Arte

Figura 20. Lado posterior del periódico.
Recuperado de: ucuenca.edu.ec (Enero, 2017)
Autor: Departamento de Comunicación de Arte

Figura 21. Elementos del lado posterior del periódico.
Recuperado de: ucuenca.edu.ec (Enero, 2017)
Autor: Departamento de Comunicación de Arte

Publicaciones discontinuas

- ♦ Tipo de producto: Portafolios de profesores / Libros de autor
- ♦ Contenido: Registro del trabajo profesional o producción de obra artística.
Resultados de investigación científica o artística de la Facultad de Artes.
- ♦ Público objetivo: Comunidad artística y académica.

Se usa un formato académico de 16,5 x 24 cm, con cubierta acorde al contenido y concepto del libro (fig. 22). Las contracubiertas se mantienen igual en todas las publicaciones; con el sello editorial en el centro y en la parte inferior los logos de la Universidad de Cuenca y Facultad de Artes (fig. 23). En el lomo se muestra el nombre del autor y el logo de Objetos singulares (fig. 24).

En la esquina superior izquierda de las cubiertas se hace uso de un sello seco del logo de la Facultad de Artes (fig. 25) y en algunos libros existen ciertos acabados especiales como laca selectiva, siempre en una cartulina gruesa. Las hojas internas son impresas en bond y encuadradas mediante un cosido y pegado *hot melt*.

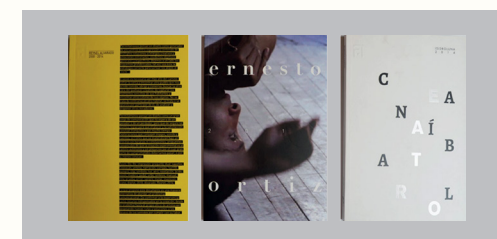

Figura 22. Cubiertas.
Autor: Departamento de Comunicación de Arte
Fotografía: Doménica Montes

A pesar de que el DCA ha definido las fuentes tipográficas para el material producido dentro de la Facultad, muchas de las veces su uso se extiende más allá de Alegreya y Bebas Neue. Existen títulos escritos con fuentes *Serif*, texto de corrido en *Sans Serif* y publicaciones donde Bebas Neue está totalmente ausente. Como recursos estéticos se han usado insertos de diversos materiales y tamaños donde se presenta información sobre un tema específico del área o netamente como separadores de contenidos (fig. 26).

Para cada tipo de producto editorial se optó por la creación de un sistema de contenidos diferente. En este caso se usan dos retículas: la primera a una sola columna y la segunda pensada a dos columnas. Ambas se usan de acuerdo a la cantidad de textos existentes.

Dentro de los libros de autor se decidió manejar sistemas mucho más independientes para mostrar la propuesta de cada docente. Esto provocó que no existan parámetros fijos sino más bien un diseño flexible y adaptable al contenido y al autor.

Figura 23. Contracubiertas.
Autor: Departamento de Comunicación de Arte
Fotografía: Doménica Montes

Figura 24. Lomos.
Autor: Departamento de Comunicación de Arte
Fotografía: Doménica Montes

Figura 25. Sello seco en cubierta de libro de autor.
Autor: Departamento de Comunicación de Arte
Fotografía: Doménica Montes

Figura 26. Inserto, como separador en libro de autor.
Autor: Departamento de Comunicación de Arte
Fotografía: Doménica Montes

- ♦ Tipo de producto: Cuaderno
- ♦ Contenido: Producción artística en las áreas de artes visuales, artes escénicas, diseño y música con una finalidad pedagógica.
- ♦ Público objetivo: Comunidad artística y académica / Estudiantes y docentes de la Facultad de Artes.

Los cuadernos presentan su propio sistema de cubiertas, con sus particularidades para cada una de las cuatro escuelas de la Facultad de Artes (fig. 27), mientras que la contracubierta se mantiene igual en todas las publicaciones (fig. 28). El desarrollo del contenido es corto, razón por la que se usa un formato menor: A5. Al presentar poca cantidad de hojas se utiliza el grapado (fig. 29).

Los contenidos están presentados a una y a dos columnas, y la alineación del texto varía de acuerdo a la cantidad de información (fig. 30). Se emplea papel bond para las hojas internas con impresión a full color (fig. 31) y una cartulina de mayor gramaje para las cubiertas, impresas a blanco y negro (fig. 27).

Figura 27. Cubiertas de cuadernos docentes.
Autor: Departamento de Comunicación de Arte
Fotografía: Doménica Montes

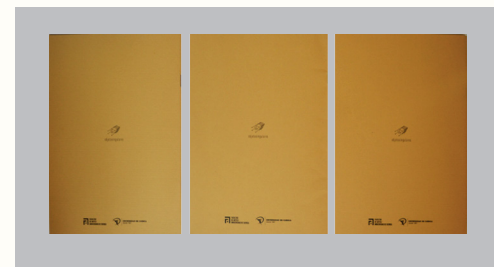

Figura 28. Contracubiertas de cuadernos docentes.
Autor: Departamento de Comunicación de Arte
Fotografía: Doménica Montes

Figura 29. Grapado en cuadernos docentes.
Autor: Departamento de Comunicación de Arte
Fotografía: Doménica Montes

Figura 30. Hojas internas de cuadernos docentes.
Autor: Departamento de Comunicación de Arte
Fotografía: Doménica Montes

Figura 31. Impresión full color y uso de imágenes.
Autor: Departamento de Comunicación de Arte
Fotografía: Doménica Montes

- ♦ Tipo de producto: Libros docentes
- ♦ Contenido: Texto guía para la formación académica
- ♦ Público objetivo: Estudiantes y docentes de la Facultad de Artes.

Las dimensiones usadas corresponden a las de un formato académico y son: 225 x 290 milímetros. Debido a que se tratan de libros pertenecientes a la carrera de música, donde un porcentaje de los contenidos se basan en partituras cuyo tamaño mínimo para su correcta lectura es el formato A4, el DCA ha decidido implementar las dimensiones anteriormente mencionadas.

Se usa una retícula de dos columnas, los márgenes superior, interior e inferior son de 3 cm y el exterior es de 2 cm. Estos márgenes responden eficazmente ya que las cajas de texto en ninguna de las páginas se llenan por completo ocupando cerca de un 60% de la misma, por lo que se permiten aplicar márgenes amplios (fig. 32).

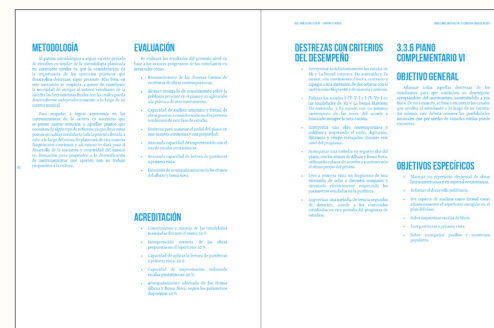

Figura 32. Hojas internas de libro docente.
Retícula de dos columnas.
Tipografías: Bebas Neue y Alegreya
Autor: Departamento de Comunicación de Artes

Este tipo de publicación presenta varias jerarquías reflejadas en decisiones tipográficas de diferentes pesos y tamaños (fig. 33). La fuente usada para texto de corrido es Alegreya mientras que para títulos es Bebas Neue, bajo las siguientes jerarquías:

Alegreya

Jerarquía	Peso	Tamaño
Texto corrido	Regular	11 pt
Pie de foto	Bold	11 pt
Nota al pie	Bold	11 pt

Bebas Neue

Jerarquía	Peso	Tamaño
Títulos	Regular	65 pt
Subtítulos	Bold	26 pt
Encabezados	Book	8 pt
Índice	Bold	15 pt
	Book	12 pt
Numeración	Regular	11 pt

La cromática implementada en las publicaciones de música se basa en azul y negro, mismos que son usados en textos. El color azul cumple también la función de fondo de separador de capítulo y en páginas de créditos junto al color blanco de fondo (fig. 34). Mientras que el color negro se usa primordialmente para partituras (fig. 35).

El libro docente perteneciente a la cátedra de cromática mantiene el mismo formato, retícula, tipografía y jerarquías, con la diferencia de que por su temática y la presencia de recursos usados para visualizar conceptos fue impreso a full color. Los separadores de capítulos siguen la misma lógica que el caso anterior, al igual que la estructura tipográfica. Bebas Neue en tonos azules para los títulos y Alegreya para el desarrollo de textos de corrido en escala de grises (fig. 36).

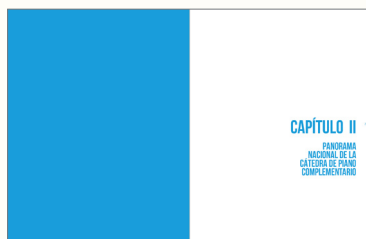
Los elementos que se mantienen constantes en las tres publicaciones son las hojas de créditos, índice, agradecimientos, dedicatoria y las hojas de derechos legales. Las cubiertas son generadas a través de un sistema establecido por el Departamento de Comunicación de Artes (DCA) donde cada una de las cuatro escuelas de la Facultad de Artes es representada mediante un color y una figura geométrica (fig. 37).

Figura 33. Separador de capítulo
Tipografías: Bebas Neue y Alegreya
Autor: Departamento de Comunicación de Artes

Figura 34. Página de créditos
Fondo azul, doble página.
Autor: Departamento de Comunicación de Artes

Figura 35. Partituras Impresión a negro.
Autor: Departamento de Comunicación de Artes

Figura 36. Separador.
Autor: Departamento de Comunicación de Artes

Este sistema de cubiertas ya fue aplicado en las tres publicaciones realizadas como libros docentes de la institución, con algunas diferencias de forma. Las cubiertas presentan una franja blanca en la parte superior, donde se encuentra el título del material, el autor y el logo de la escuela con el color establecido y por debajo de dicha franja se encuentra el diseño personalizado para cada publicación de acuerdo al sistema establecido (fig. 38).

En la franja superior de las contracubiertas se observa el logo del sello editorial Objetos singulares y en la parte inferior el logo de la Universidad de Cuenca, de la Facultad de Artes y el código de barras ISBN (figs. 39, 40).

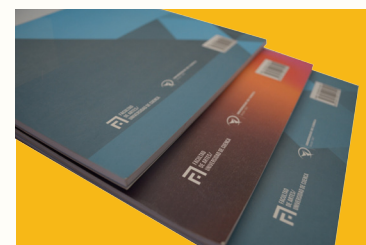
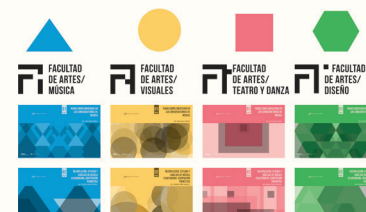

Figura 37. Sistema y ejemplos de cubiertas actual.
Autor: Departamento de Comunicación de Arte
Fotografías: Doménica Montes

Figura 38. Cubiertas de libros docentes ya publicados.
Autor: Departamento de Comunicación de Arte
Fotografías: Doménica Montes

Figura 39. Parte superior de contracubiertas.
Autor: Departamento de Comunicación de Arte
Fotografías: Doménica Montes

Figura 40. Parte inferior de contracubiertas de libros docentes.
Autor: Departamento de Comunicación de Arte
Fotografías: Doménica Montes

Contenidos internos

Al tratarse de una guía dentro de la formación del estudiante, los libros docentes deben responder directamente al plan de carrera, a los contenidos que se desarrollen en los periodos académicos y las actividades dentro y fuera del aula para reforzar los conceptos aprendidos de las diferentes materias en las carreras que ofertan las cuatro escuelas de la facultad.

Análisis de malla curricular

Consideraciones generales

Para poder tener una mejor comprensión de los contenidos que han de presentar los libros docentes se realizó un rápido análisis de las mallas curriculares de las diferentes carreras. Entre todas las materias pertenecientes a los diversos campos de estudio se decidió clasificarlas en dos grandes conjuntos: materias teóricas y materias prácticas.

De acuerdo a las mallas curriculares presentes en la página web de la Universidad se logró conocer el número total de créditos de cada carrera y el número de materias con porcentajes correspondientes a teóricas y prácticas. También se conversó con los directores de carrera y estudiantes, quienes colaboraron con información sobre los tipos de contenidos presentes en cada escuela, los medios didácticos que se usan, así como las recomendaciones para realizar un sistema editorial estandarizado.

Escuela de Diseño

- ◆ Número de ciclos: 9
- ◆ Diseño Gráfico
  - ◆ Total de créditos: 245
  - ◆ Total de materias: 67
  - ◆ Porcentaje de materias teóricas: 30%
  - ◆ Porcentaje de materias prácticas: 70%
- ◆ Diseño de Interiores
  - ◆ Total de créditos: 247
  - ◆ Total de materias: 68
  - ◆ Porcentaje de materias teóricas: 29%
  - ◆ Porcentaje de materias prácticas: 71%

La escuela de Diseño cuenta con un 70,5% de materias prácticas en su malla curricular, mientras que el 30,5% corresponde a materias teóricas. Las asignaturas con mayor posibilidad de generar libros docentes son las correspondientes a los talleres ya que están presentes a lo largo de toda la carrera y representan la cátedra principal en cada ciclo con el mayor número de créditos.

Igualmente se ha podido determinar que existen materias complementarias con una menor carga horaria y por ende poseen contenidos menos extensos. Una propuesta podría unir estas asignaturas para extender contenidos y así justificar la producción de un libro docente, siempre y cuando dichas materias estén relacionadas en una misma área del conocimiento.

Otra recomendación por parte de alumnos y profesores de esta escuela fue generar las publicaciones para visualizarlas en pantallas, pues los estudiantes generalmente trabajan con dispositivos electrónicos o tener un libro impreso que no represente un gasto significativo.

Escuela de Artes Visuales

- ◆ Número de ciclos: 9
- ◆ Total de créditos de la carrera: 119
- ◆ Total de materias: 56
- ◆ Porcentaje de materias teóricas: 43%
- ◆ Porcentaje de materias prácticas: 57%

La carrera de Artes visuales cuenta con 56 materias distribuidas en nueve ciclos, el porcentaje correspondiente a las cátedras teóricas es de 43, mientras que las materias prácticas poseen un 57%. En el caso de esta carrera predominan las materias prácticas.

Los medios didácticos más usados en esta carrera son las presentaciones audiovisuales y las copias de libros para estudiantes. Las materias teóricas presentan gran cantidad de textos amplios y en estos casos los estudiantes prefieren un libro físico.

Dentro del material usado, se debe prestar especial atención a la calidad de las imágenes y el color de las mismas puesto que en muchas de las asignaturas se realizan análisis de obras existentes.

A diferencia de la carrera de Diseño, en Artes visuales no se cree oportuno el unir varias materias para generar un libro porque el estudiante puede tomar los talleres en cualquier orden, lo cual podría significar un contratiempo al querer organizar los contenidos.

Aunque por otro lado la idea de visualizar los libros en pantalla es bien acogida, con la posibilidad por parte del estudiante de imprimir y unir los contenidos para generar su material de apoyo por si lo necesitara.

Escuela de Teatro y Danza

- ◆ Número de ciclos: 9
- ◆ Total de créditos de la carrera: 242
- ◆ Total de materias: 63
- ◆ Porcentaje de materias teóricas: 40%
- ◆ Porcentaje de materias prácticas: 60%

La carrera de Teatro y danza tiene un total de 63 materias divididas en nueve ciclos, donde las materias teóricas representan un 40% y las prácticas un 60%.

Los contenidos de los libros docentes estarían compuestos en su gran mayoría por textos y fotografías.

Para sus estudiantes también significa algo positivo poder visualizar los libros en pantallas aparte de las impresiones ya que son más prácticos y tienen fácil acceso a ellos.

Escuela de Música

- ◆ Número de ciclos: 9
- ◆ Total de créditos de la carrera: 227
- ◆ Total de materias: 81
- ◆ Porcentaje de materias teóricas: 51%
- ◆ Porcentaje de materias prácticas: 49%

Esta carrera, al igual que todas las ofertadas por la Facultad de Artes, tiene una duración de nueve ciclos. Con 81 cátedras en total, las teóricas representan un 51% mientras que las prácticas un 49%.

Algo característico en cuanto a contenidos es la presencia de partituras, que deben ser impresas en un tamaño mínimo de A4 para su correcta lectura por lo que se debe considerar cuidadosamente los formatos a usarse.

A excepción de dichas partituras, los contenidos también pueden ser presentados para ver en pantalla puesto que a los alumnos les resulta de fácil acceso.

Conclusiones

Es de suma importancia realizar un análisis del contexto editorial en el que se encuentra la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca, de manera que se mejoren los puntos débiles y se refuercen los aspectos positivos. Además de observar la cantidad y tipo de publicaciones anteriores y comprender los motivos del por qué no se han realizado más proyectos editoriales buscando soluciones a dicho problema a través del diseño.

Con las observaciones que aquí se han presentado se puede empezar a generar la propuesta de diseño que considerará puntos primordiales centrándose en los aspectos económicos y de tiempo para así fomentar la publicación de más libros docentes dentro de la Facultad.

CAPÍTULO 3

DESARROLLO DEL SISTEMA EDITORIAL

Luego de revisar las publicaciones y los contenidos prácticos y teóricos de cada escuela de la Facultad de Artes, se definió el brief y el concepto bajo los cuales se propone unificar el diseño de las publicaciones y que a la vez contiene los objetivos que el sistema creado debe cumplir, así como algunos requisitos y consideraciones especiales obtenidas de conversaciones con alumnos y docentes de la institución.

Este capítulo se enfoca en la obtención del sistema editorial. Además incluye el desarrollo de la etapa de bocetaje, toma de decisiones y defini-

ción final de los parámetros visuales y editoriales.

Al final del capítulo se obtuvo un sistema estándar en el cual la Facultad podrá basarse para la toma de futuras decisiones así como realizar su constante mejora tomando en cuenta que uno de los principales problemas para la ausencia de publicaciones propias en la institución es la falta de presupuesto, por lo cual hay que pensar que «un problema puede resolverse en menos tiempo y con menos costes» (Müller-Brockmann, 2012, p.12) convirtiendo al diseñador en un profesional más competitivo.

Consideraciones de forma y contenidos

La estandarización propuesta se basa en las sugerencias y características solicitadas por miembros de la Facultad, a partir de los cuales la diseñadora determinó las pautas para el sistema editorial. Entre estas consideraciones y características están:

- ♦ Poco presupuesto existente para publicaciones impresas.
- ♦ La necesidad de economizar recursos mediante plataformas digitales para su posterior reproducción impresa y de acuerdo a la necesidad de los estudiantes.
- ♦ Usar el sistema editorial actual que rige las publicaciones de la Facultad de Artes, tomando en cuenta la singularidad de los libros docentes.
- ♦ Considerar la diversidad de contenidos de las diferentes cátedras y los recursos empleados dentro de ellas.

A partir de estas observaciones, se definieron propiedades que se aplicarán a las publicaciones tanto a nivel técnico como de organización de contenido.

Brief del proyecto

El sistema editorial de los libros docentes de la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca surge como una necesidad de estandarización de su estilo gráfico y el establecimiento de parámetros para optimizar los recursos y fortalecer la marca. A partir de esa idea, el *brief* pretende recopilar toda la información técnica necesaria, previo a la conceptualización y al desarrollo del proyecto, con el fin de ser una referencia y un documento de consulta durante todo el proceso de diseño.

El *brief* recoge aspectos técnicos que al final han de validar al sistema propuesto. Así mismo, debe satisfacer las necesidades tanto de alumnos como profesores, que fueron recogidas en etapas anteriores y se refieren a:

- ♦ Formato: Con la finalidad de obtener una fácil y económica reproducción de los libros docentes se ha planteado, en conjunto con el Departamento de Comunicación de Artes (DCA), manejar el formato A5 vertical tanto para medios impresos como digitales para su distribución en línea.
- ♦ Retícula: Debido a que no existen observaciones específicas acerca de este punto, la retícula deberá responder al formato planteado y será resuelta durante el proceso de bocetaje.
- ♦ Tipografía: Es importante tener en cuenta las condiciones definidas con anterioridad por el DCA relacionadas con el uso de Alegria, una fuente *Serif* para textos corridos y Bebas Neue una *Sans Serif* para titulares. No obstante a partir de esta estructura se podrán proponer otras fuentes y familias tipográficas.

- ♦ Tratamiento de imágenes: Debido a que es posible que muchos libros sean reproducidos en copiadoras o impresoras de escritorio, debe existir un alto contraste en los recursos gráficos para asegurar una buena calidad de visualización. Sin embargo, este aspecto dependerá también del tipo de contenido de cada publicación ya que, por ejemplo, el libro de cromática tanto en su versión digital como en su versión impresa no contiene imágenes a blanco y negro, mientras que en otras publicaciones será suficiente el manejo de imágenes a escala de grises.

Las necesidades presentadas dentro del *brief* están basadas en como se maneja en la actualidad el diseño editorial dentro de la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca y cómo mejorar la experiencia educativa de los estudiantes mediante el material generado por los docentes. Dentro de los puntos tratados existirán particularidades dependiendo de los contenidos de cada libro que deberán ser tratados individualmente con la finalidad de obtener una solución apropiada.

También como se discutió en el capítulo anterior, se plantea como una posibilidad unificar ciertas materias encadenadas que no cuentan contenidos extensos con el propósito de ahorrar recursos de contenidos afines en un solo libro.

Conceptualización

A partir de la obtención del *brief*, derivado de las consideraciones de forma y contenidos, se estableció el concepto de la publicación que argumenta la gráfica usada y cómo se tratará a sus recursos en términos generales.

El concepto se empata con una visión académica donde prima su la funcionalidad sobre la estética, donde los contenidos y la manera en cómo se muestran a los estudiantes son la prioridad. Dentro del formato específico con el que se debe trabajar, el sistema editorial presenta un ámbito experimental por tratarse de publicaciones para la enseñanza de las artes y el diseño, manteniendo siempre la claridad y la identidad de una institución seria como la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca.

Lo importante es establecer una gráfica lo suficientemente detallada como para mantener la uniformidad que un sistema editorial requiere, pero otorgando espacio al diseñador encargado de la implementación para contribuir con su propio criterio así como la perspectiva del autor. En otras palabras, no se trata de una guía con todos los posibles casos de decisiones futuras con sus respectivas soluciones, sino de estandarizar características generales en donde las decisiones no se toman desde cero con cada proyecto nuevo sino en base a una experiencia y conocimientos previos que permitan ahorrar tiempo y recursos de la Universidad para así facilitar la publicación y el acceso a los libros docentes.

Bocetaje

El proceso de bocetaje es el primer acercamiento al sistema editorial y sus aspectos primordiales (la retícula, la tipografía y la cromática). A partir del análisis de las necesidades, de la generación de estos bocetos y de la reflexión se definirán los parámetros del sistema.

Boceto A

Figura 41. Propuesta gráfica para inicio de capítulo.
Autora: Doménica Montes.

- Formato: A5 (148,5 x 210 mm)
- Retícula: Simétrica. A dos columnas.
- Tipografía: Alegreya Sans (*Sans Serif* para texto corrido a 8 pt). Univers (*Sans Serif* para encabezados y gráficos a 13 y 16 pt).
- Cromática: Basada en los colores de las escuelas, cambia en cada capítulo. Amarillo, Azul, Rosado y Verde.
Paleta primaria: 100% de opacidad
Paleta secundaria: 15% de opacidad.
- Imágenes: Duotono (paleta secundaria) y escala de grises.

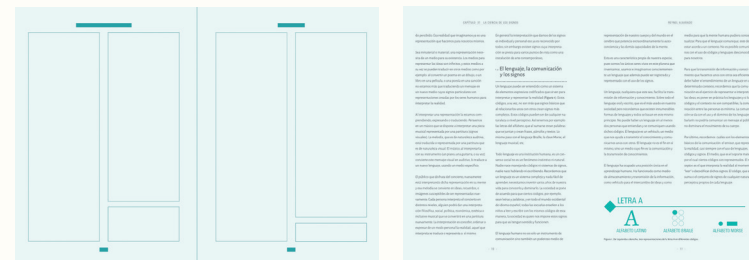

Figura 42. Retícula simétrica a dos columnas.
Las notas al pie se colocan en los módulos inferiores de las columnas derechas
Autora: Doménica Montes.

Figura 43. Texto de corrido a dos columnas y gráficos.
Autora: Doménica Montes.

Figura 44. Propuesta de página a dos columnas con texto de corrido.
Autora: Doménica Montes.

La primera propuesta presenta una retícula a dos columnas con márgenes de 20 mm tanto el superior como inferior, interior de 15 mm y exterior de 10mm, con la finalidad de incluir más texto (fig. 42). Los márgenes empleados se conocen como márgenes técnicos debido a que se basan en los límites determinados por impresoras de escritorio y fotocopadoras en general.

En cuanto a la tipografía, este boceto utiliza fuentes *Sans Serif* buscando una mejor impresión de los caracteres en medios caseros. Para ello se utiliza *Alegreya* en textos de corrido y *Univers* para encabezados y gráficos en lugar de *Bebas Neue*—la fuente utilizada por el DCA— por carecer de caja baja.

La cromática está pensada para visualización en pantallas (figs. 43, 44) lo cual contribuiría a no lastimar la vista en largos períodos de lectura en pantallas. Los colores dentro de una publicación varían con cada cambio de capítulo, de esta manera se facilita la navegación dentro del libro.

Boceto B

Figura 45. Propuesta de inicio e introducción de capítulo del boceto B.
Autora: Doménica Montes.

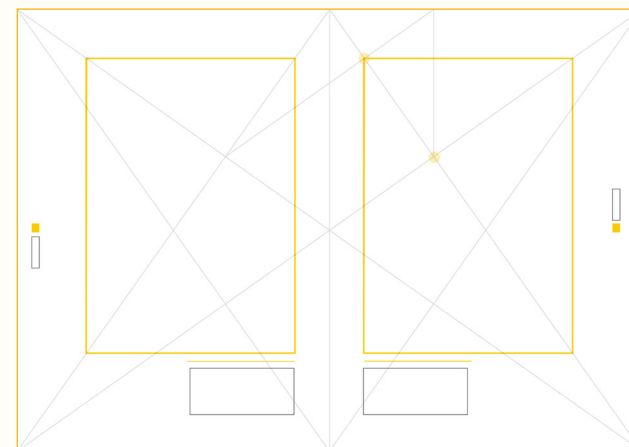

Figura 46. Retícula simétrica a una columna.
Autora: Doménica Montes.

Figura 47. Páginas enfrentadas con texto de corrido y presencia de gráficos
Autora: Doménica Montes.

Figura 48. Texto de corrido a una sola columna con citas.
Autora: Doménica Montes.

- ◆ Formato: A5 (148,5 x 210 mm)
- ◆ Retícula: Simétrica. Utilizando el canon de Van der Graaf. Una columna
- ◆ Tipografía: *Alegreya* (*Serif* para texto corrido a 8 pt) *Alegreya Sans* (*Sans Serif* para títulos a 18 y 40 pt)
- ◆ Cromática: Colores de cada escuela dependiendo del contenido. Amarillo (A. Visuales), Azul (Música), Rosado (Teatro y danza), Verde (Diseño)
- ◆ Imágenes: Monotono (dependiendo del libro) y escala de grises.

El Canon de *Van der Graafes* es un método mediante el cual se puede fragmentar cualquier formato manteniendo la esencia de sus proporciones. Este boceto se caracteriza por usar dicha retícula de propiedades simétricas que genera un margen inferior generoso aprovechándolo para incluir notas al pie (fig. 46) al igual que los márgenes exteriores evitan el corte de los textos, problema bastante común al fotocopiar documentos. Sin embargo esto no permite introducir mucho texto y al momento de diagramar a dos columnas el número de palabras por línea resulta escaso.

La tipografía usada es *Alegreya* en sus variantes *Serif* para textos corridos y *Sans Serif* para títulos, manteniendo así la estructura anteriormente definida por el DCA.

Otro de los aspectos centrales es la cromática, que juega un papel importante para ubicar de manera fácil el inicio de un nuevo capítulo (fig. 45), así como citas de autores en una página, además de aportar dinamismo a tablas, gráficos y demás contenidos (figs. 47, 48). Los colores empleados dependen de la escuela a la que pertenezca la publicación, si un libro cuenta con contenidos de diversas escuelas a la vez su interior contará con la cromática correspondiente.

Boceto C

CAPÍTULO 5:

LA SEMIÓTICA

DE UMBERTO

ECO

Actualmente la semiótica es una técnica de investigación que explica de manera bastante exacta cómo funcionan la comunicación y la significación. La semiótica no es solamente una teoría, ha de ser también una forma de la praxis.

Umberto Eco

Figura 49. Propuesta de inicio de capítulo.
Autora: Doménica Montes.

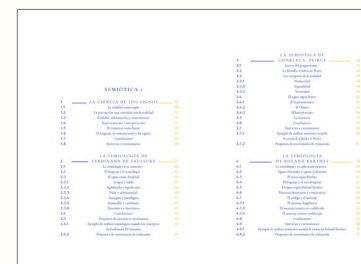
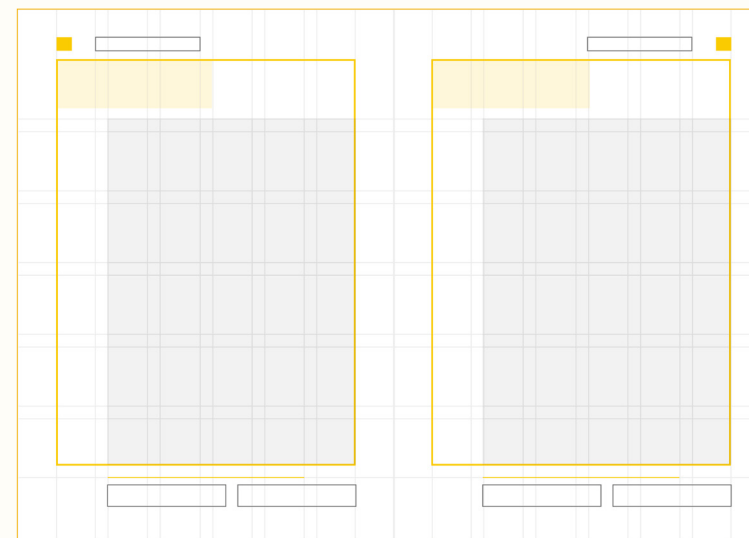
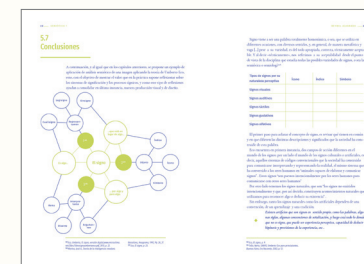

Figura 50. Retícula modular a una columna.
Autora: Doménica Montes.

Figura 51. Propuesta para índice de contenidos.
Autora: Doménica Montes.

Figura 52. Páginas enfrentadas con texto de corrido a una columna con gráficos y tablas.
Autora: Doménica Montes.

- ◆ Formato: A5 (148,5 x 210 mm)
- ◆ Retícula: Modular. Óptico. Una columna.
- ◆ Tipografía: Cormorant (*Serif* para texto corrido a 8,5 pt). Fira Sans (*Sans Serif* para títulos a 18 y 60 pt).
- ◆ Cromática: Azul corporativo de la Facultad de Artes. Colores de cada escuela dependiendo del contenido.
- ◆ Imágenes: Monotono y full color.

Esta propuesta presenta una caja de texto a una columna con una retícula modular de 8×8 y área tipográfica reducida en un 67% en relación al anterior boceto. El área gris que se observa está pensada para maquetar textos corridos, mientras que los espacios amarillos están destinados a los títulos (fig. 50). Es una retícula jerárquica donde las áreas para texto se determinan de manera óptica e intuitiva definiendo así consecuentemente los márgenes.

Tipográficamente se probó con fuentes distintas a las establecidas en la institución: Fira Sans para títulos y Cormorant para texto corrido. Ambas fueron seleccionadas por tener una gran variedad de pesos, lo cual sería un gran aporte en la jerarquización de los contenidos, sin embargo, la segunda fuente presentó inconvenientes en su legibilidad por el escaso grosor de sus glifos en tamaños reducidos.

En cuanto a la cromática se ha aplicado el azul correspondiente a la Facultad que estaría acompañado del color de cada escuela dependiendo del libro o tema en cuestión aplicándose principalmente en títulos, gráficos e información que necesita sobresalir (figs. 51, 52). De las tres alternativas esta última es la que presenta un mayor contraste entre fondo y contenido.

Toma de decisiones y sistema editorial

Después de haber presentado distintas opciones para todos los elementos que forman parte del diseño editorial, se seleccionaron las más funcionales. Para este proyecto se realizaron varios bocetos, de los cuales se escogieron los tres con más potencial para la solución final.

No obstante en estas tres alternativas se observan ideas individuales que podrían fusionarse en beneficio de un sistema más sólido para formar parte del sistema editorial de los libros docentes de la Facultad de Artes y así definir los parámetros:

Formato

Como se ha mencionado anteriormente, el formato usado debe ser de reproducción fácil y económica para los estudiantes sin

disminuir la legibilidad de los contenidos, permitiendo una buena visibilidad tanto en impreso como en pantallas para quien lo necesitase.

A lo largo de varias conversaciones con alumnos, docentes y personal del DCA se ha decidido manejar el formato A5 para todas las publicaciones pudiendo incluirse anexos que por la naturaleza de su contenido requieran formatos distintos.

Retícula

Durante el proceso de bocetaje se trazaron varias retículas con diferentes márgenes y proporciones, sin embargo se llegó a la conclusión de aplicar el diagrama de Villard de Honnecourt: un método propuesto por el arquitecto del mismo nombre que precedió al

Canon de Van der Graaf, muy útil para conseguir la mancha tipográfica (área donde se maquetarán los textos e imágenes) y determinar el ancho de los márgenes a través de la división geométrica del espacio aplicable a cualquier formato de página (figs. 53, 54). De esta manera se obtuvieron los siguientes márgenes: exterior de 20,45 mm, interior de 9,9 mm, superior de 14,75 mm e inferior de 27,99 mm.

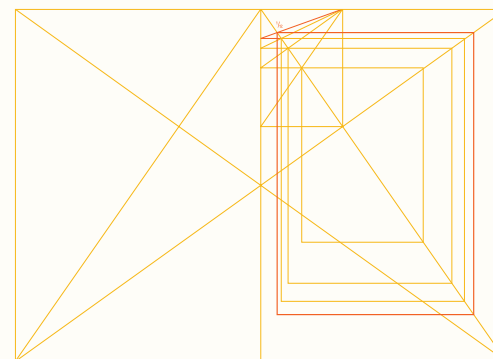
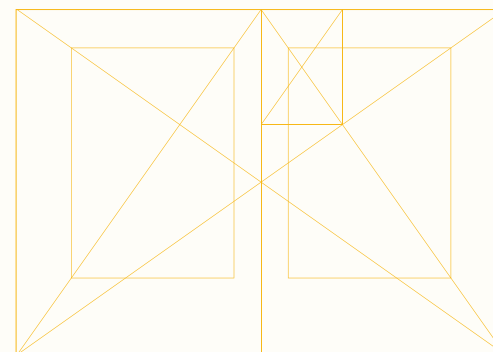

Figura 53. Diagrama de Villard de Honnecourt aplicado a un formato A5. Autora: Doménica Montes.

Figura 54. La mancha se expande dividiendo el espacio en fracciones. Autora: Doménica Montes.

Posterior a ello se realizaron pruebas tipográficas a diferentes tamaños con la fuente Alegreya, siguiendo muchos de los parámetros propuestos por el diseñador suizo Josef Müller-Brockmann, quien establece que un texto tiene un tamaño apropiado cuando se puede leer de manera cómoda a una distancia de 30 a 35 cm y que a la vez dicho tamaño albergue un aproximado de 10 palabras por línea. Tras varias pruebas de impresión con los principios mencionados se determina que el tamaño apropiado de lectura en este caso para el texto de corrido es de 10 puntos. A continuación se asignan diversos valores de interlínea y mediante más pruebas de impresión se establece usar 2 puntos para esta variante dando como total una altura de 12 puntos por línea de texto (fig. 55).

A pesar de ello el ancho de la columna resulta un poco extenso lo cual podría causar cansancio en el lector, así es que se decide reducir horizontalmente la mancha tipográfica de 118 a 114 mm de acuerdo a propiedades ópticas y al número de palabras por línea teniendo en cuenta que posteriormente será necesario introducir textos a dos columnas. Este nuevo valor se resta del ancho de la página, cuyo

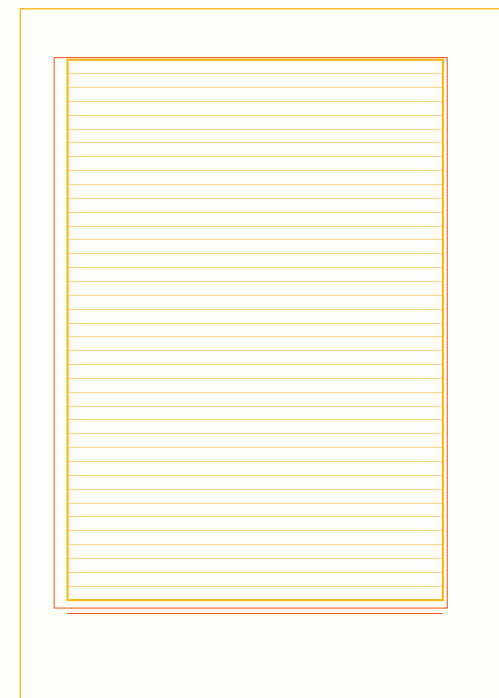
resultado se distribuirá a los márgenes tanto interno como externo dando prioridad al primero por cuestiones técnicas de encuadernación y anillado (fig. 56). Estos dos márgenes son:

- ♦ Interior: 14 mm.
- ♦ Exterior: 20 mm.

Figura 55. Pruebas de impresión con textos a diferentes interlíneas.
Autora: Doménica Montes.

Como siguiente paso se trazaron líneas con la altura del texto (10 puntos y 2 puntos de interlineado) con el fin de tener un número exacto de líneas dentro de la mancha tipográfica que define la cuadrícula, base bajo la cual se diagramarán los textos de todas las jerarquías a diferentes tamaños, se realizó un ajuste en los márgenes superior e inferior (fig. 56):

- ♦ Superior: 15 mm.
- ♦ Inferior: 29,9 mm.

Márgenes anteriores
Línea fuera del área tipográfica

Márgenes finales
Cuadrícula base

Figura 56. Retícula con márgenes modificados de acuerdo al tamaño del texto y su cuadrícula base a 12 puntos.
Autora: Doménica Montes.

Trabajar a dos columnas puede ser de gran utilidad cuando existen muchas imágenes y fotografías, dado que puede incluir una mayor cantidad de texto sin que los gráficos intervengan en su desarrollo, al mismo tiempo que facilitan la lectura ya que los renglones no son largos y otorgan variedad a la publicación, para lo cual es importante definir dos aspectos: el medianil y el ancho de la columna.

4,23

día, creem
que son las
objetivas, r
este model

El medianil es equivalente a una línea de texto (incluyendo la interlínea) es decir 4,23 mm (fig. 57), y si restamos esa cantidad del ancho de la mancha tipográfica obtenemos una distancia de 54 mm para cada columna (fig. 58).

Figura 57. El medianil corresponde a una línea de texto, incluyendo su interlínea.
Autora: Doménica Montes.

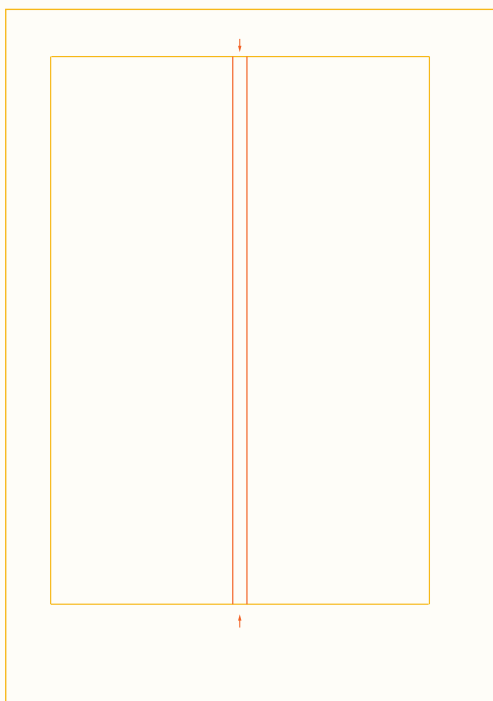

Figura 58. Retícula a dos columnas de 54 mm cada una y el medianil intermedio de 4,23 mm.
Autora: Doménica Montes.

Al crear dos columnas se deben hacer nuevas pruebas de impresión ajustando el tamaño de la letra lo necesario ya que «de la anchura de la columna dependerá el tamaño del tipo» (Müller-Brockmann, 2012, p. 55). Es fundamental tener en cuenta que este nuevo ajuste debe regirse a la mencionada cuadrícula base con la finalidad de mantener la alineación con otras líneas de texto y párrafos (fig. 59). Después de varias pruebas de impresión se determina que el texto corrido en dos columnas debe tener el tamaño de 9,2 puntos.

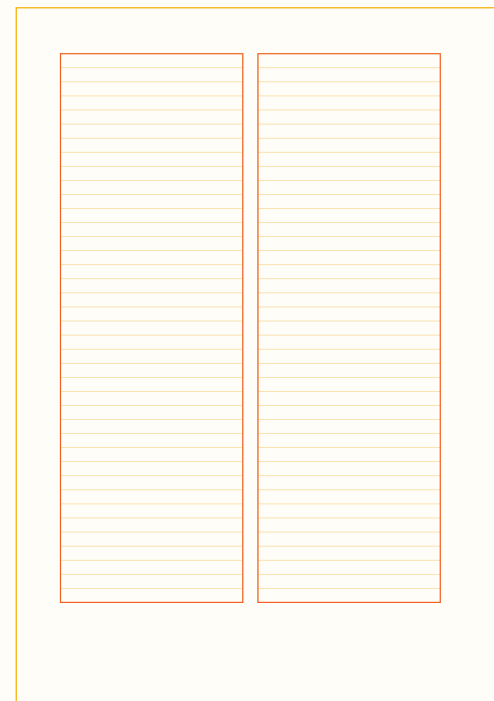

Figura 59. Retícula obtenida a dos columnas con su medianil y cuadrícula base.
Autora: Doménica Montes.

Con la finalidad de poder generar orden y flexibilidad al momento de albergar contenidos se ha decidido implementar una estructura modular a la retícula definida. Lo primero fue crear cuatro campos a nivel horizontal dividiendo el ancho de las columnas por la mitad (fig. 60), esto permitirá maquetar textos de diferentes maneras:

- ♦ Una columna ocupando tres módulos de ancho
- ♦ Una columna ocupando cuatro módulos de ancho
- ♦ Dos columnas con dos módulos de ancho
- ♦ Una columna con un módulo de ancho para notas al pie o pie de fotos.

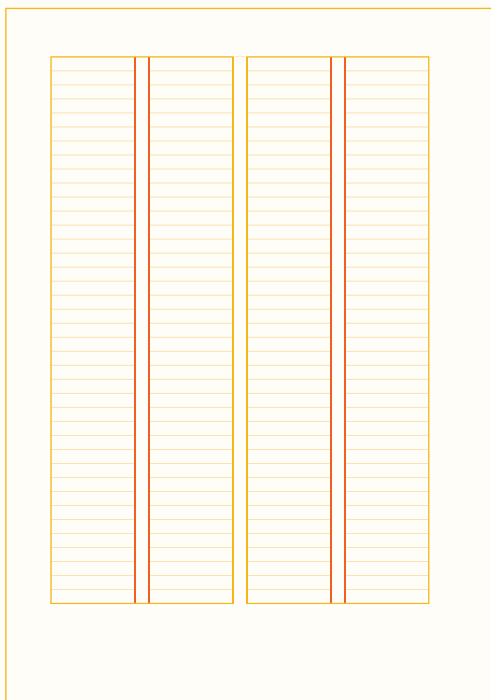

Figura 60. Obtención de cuatro columnas.
Autora: Doménica Montes.

Posterior a ello se probó fraccionar verticalmente a la mancha en cuatro, cinco y seis filas. Para esto se debe considerar que al momento de generar la cuadrícula base se obtuvieron 39 líneas de texto de 12 puntos cada una. Si deseamos dividir en cuatro campos debemos excluir tres líneas en blanco (cada una equivalente a una línea de texto y que reciben ese nombre ya que corresponden a los espacios intermedios entre dos módulos). De esta manera quedan 36 líneas que divididas para cuatro campos reticulares dan nueve líneas.

Para obtener cinco áreas se resta 39 menos cuatro líneas dando 35, que dividido para cinco dan siete líneas por campo reticular. Y finalmente si se desea tener seis módulos se debería restar de las 39 líneas iniciales menos cinco y después dividir esa cantidad para los seis campos, no obstante al no dar una cantidad exacta que permita mantener una organización y fracción precisa del espacio se debe agregar dos líneas a la mancha tipográfica y a las 39 iniciales de manera que al restar 41 menos cinco resulten en 36 que, dividiendo para 6, dan 6 líneas de texto por módulo. Hay que tener presente que este último proceso disminuiría los márgenes a nivel vertical (fig. 61). Para aclarar este proceso se presenta una fórmula general aplicada a cada específico.

$$LCR = (LT - LB) / F$$

$$LB = F - 1$$

LCR= Número de líneas

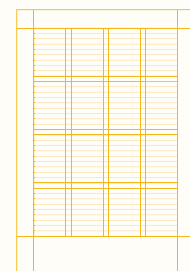
por campo reticular.

LT= Líneas total de la

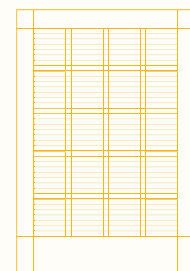
cuadrícula base.

LB= Líneas blancas.

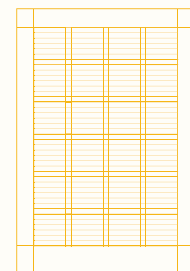
F= Número total de filas.

$$\begin{aligned} LT &= 39 & F &= 4 \\ LB &= F - 1 & LB &= 3 \\ LCR &= (LT - LB) / F \\ LCR &= (39 - 3) / 4 \\ LCR &= 9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} LT &= 39 & F &= 5 \\ LB &= F - 1 & LB &= 4 \\ LCR &= (LT - LB) / F \\ LCR &= (39 - 4) / 5 \\ LCR &= 7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} LT &= 39 & F &= 6 \\ LB &= F - 1 & LB &= 5 \\ LCR &= (LT - LB) / F \\ LCR &= (39 - 5) / 6 \\ LCR &= 5,66 \\ LT &= 39 + 2 & LCR &= (41 - 5) / 6 \\ LCR &= 6 \end{aligned}$$

Figura 61. Retícula de cuatro, cinco y seis
módulos verticales.
Autora: Doménica Montes.

Luego del análisis se optó por usar cinco módulos en el eje vertical de la mancha, ya que al dividir esta área en cuatro partes la altura de cada campo resultaba muy pronunciada con respecto al formato A5. Por el contrario al dividir ese espacio se observaron alturas escasas y que además implicaba la alteración de los márgenes superior e inferior. Mientras que al usar cinco módulos se mantienen dimensiones armoniosas con las proporciones de la página además resulta mucho más apropiado para imágenes y/o fotografías en caso de incluirse dicho material.

De esta manera se puede resumir que la retícula propuesta se basa en el diagrama de Villard de Honnecourt con ajustes técnicos para un mejor desempeño tipográfico. Con un sistema modular de 4×5 donde el texto se diagrama a una columna con cuatro o tres módulos y a dos columnas ocupando dos módulos lo cual se traduce en flexibilidad para el sistema editorial propuesto.

Tipografía

Muchas de las decisiones tipográficas se van tomando en conjunto con la retícula ya que debe haber un equilibrio entre ambas, por lo que no se puede diseñar la una sin adentrarse en la otra. Es por eso que en el apartado anterior ya se definieron muchos aspectos que inclusive partieron desde el bocetaje como por ejemplo la selección de la fuente para textos corridos y sus tamaños, no obstante en este punto se profundizarán cuestiones como niveles de jerarquización con sus respectivas fuentes tipográficas, pesos y tamaños.

Como se dijo anteriormente, a través del proceso de bocetaje se pudo observar el desempeño de diversas fuentes y la versatilidad de éstas dando como resultado la confirmación de Alegreya como fuente para textos corridos por su generosa altura de x. Ésta se debe usar a 10 puntos cuando se diagrama a una columna con cuatro módulos y a 9,2 puntos a una columna con tres módulos y a dos columnas con dos módulos, manteniendo la interlínea siempre a 12 puntos (fig. 62).

Realidad, información y conocimiento	Realidad, información y conocimiento	Realidad, información y conocimiento
La realidad es un concepto abstracto que se refiere a lo que realmente existe, independientemente de lo que nosotros percibimos o pensamos. Es el conjunto de todas las cosas y eventos que ocurren en el mundo, sin importar si los conocemos o no. La realidad es algo que está fuera de nosotros, pero que podemos observar y estudiar.	La información es el conocimiento que se transmite o recibe. Es el resultado de un proceso de comunicación que implica un emisor, un mensaje y un receptor. La información puede ser verbal, escrita o gráfica, y puede ser transmitida a través de diversos medios.	El conocimiento es el resultado de un proceso de aprendizaje que implica la adquisición de información y su interpretación. Es el conjunto de ideas, creencias y valores que tenemos sobre el mundo y que nos permiten entenderlo y actuar en consecuencia. El conocimiento puede ser teórico o práctico, y puede ser adquirido a través de la experiencia o el estudio.
La realidad es algo que está fuera de nosotros, pero que podemos observar y estudiar. Es el conjunto de todas las cosas y eventos que ocurren en el mundo, sin importar si los conocemos o no. La realidad es algo que está fuera de nosotros, pero que podemos observar y estudiar.	La información es el conocimiento que se transmite o recibe. Es el resultado de un proceso de comunicación que implica un emisor, un mensaje y un receptor. La información puede ser verbal, escrita o gráfica, y puede ser transmitida a través de diversos medios. La información es algo que está fuera de nosotros, pero que podemos observar y estudiar.	El conocimiento es el resultado de un proceso de aprendizaje que implica la adquisición de información y su interpretación. Es el conjunto de ideas, creencias y valores que tenemos sobre el mundo y que nos permiten entenderlo y actuar en consecuencia. El conocimiento puede ser teórico o práctico, y puede ser adquirido a través de la experiencia o el estudio. El conocimiento es algo que está fuera de nosotros, pero que podemos observar y estudiar.

Figura 62. Aplicaciones tipográficas en la retícula
Autora: Doménica Montes.

Por otro lado, para los títulos se probaron diferentes fuentes *Sans Serif* en contraste para el texto de corrido. Una de las características más importantes que se buscó fue que posea varios pesos de manera que se pueda jerarquizar la información de acuerdo

a las necesidades del contenido. A más de esto también se analizó el espacio que cada fuente ocupaba ya que la característica más importante de la actual fuente utilizada para títulos por el DCA, Bebas Neue, es que ahorra mucho espacio (fig. 63).

Figura 63. Análisis del espacio empleado por varias fuentes *Sans Serif* para títulos.
Autora: Doménica Montes.

La economía de espacio se refiere al área que ocupa un mismo texto al usar diferentes fuentes tipográficas. Al respecto, podemos comprobar que Bebas Neue rinde bastante bien, sin embargo, al tratarse exclusivamente de títulos se puede proponer una fuente que no sea excesivamente condensada (ya que se implementará en textos cortos) sino una que no comprometa a la legibilidad, considerando que esta fuente no tiene minúsculas.

A pesar del desempeño de Bebas Neue, la economía de espacio sigue siendo un tema

importante, razón por la que se realizó un análisis en donde se observa que la fuente Fira Sans tiene un buen desempeño con respecto a muchas de las fuentes clásicas para titulares, y debido a que cuenta con una extensa gama de pesos y variantes se podría utilizar su versión Fira Sans Condensed o Fira Sans Extra Condensed en ocasiones donde sea estrictamente necesario puesto que podría comprometer la legibilidad como se mencionó anteriormente (fig. 64).

Fira Sans Thin	Fira Sans Extra Condensed Thin
Fira Sans Extra Light	Fira Sans Extra Condensed Extra Light
Fira Sans Light	Fira Sans Extra Condensed Light
Fira Sans Regular	Fira Sans Extra Condensed Regular
Fira Sans Medium	Fira Sans Extra Condensed Medium
Fira Sans Semi Bold	Fira Sans Extra Condensed Semi Bold
Fira Sans Bold	Fira Sans Extra Condensed Bold
Fira Sans Extra Bold	Fira Sans Extra Condensed Extra Bold
Fira Sans Black	Fira Sans Extra Condensed Black

Figura 64. Fira Sans y sus diferentes pesos, cabe resaltar que todas estas variantes cuentan con su respectiva versión en itálica. Autora: Doménica Montes.

Una vez definidas las fuentes se deben establecer las jerarquías y las variantes tipográficas que cada una tendrá, tanto de tamaño como de pesos:

Jerarquización	Tamaño	Interlínea
a. Títulos primer nivel	36 pt	36 pt
b. Títulos segundo nivel	22 pt	24 pt
c. Subtítulos	16 pt	18 pt
d. Texto de corrido		
Una columna		
d1. Cuatro módulos	10 pt	12 pt
d2. Tres módulos	9,2 pt	12 pt
Dos columnas		
d3. Dos módulos	9,2 pt	12 pt
e. Destacados	16 pt	18 pt
f. Citas		
f1. Citas dentro del texto	Jerarquía d	Jerarquía d
f2. Citas fuera del texto	Jerarquía d	Jerarquía d
g. Nota al pie	6 pt	6 pt
Datos sobre la cita	6 pt	6 pt
h. Pie de foto	6 pt	6 pt
i. Textos cortos en páginas preliminares y finales	9,2 pt	12 pt
j. Numeración	7 pt	12 pt

Es importante aclarar que las características otorgadas a los textos de títulos pueden variar de acuerdo a la necesidad de los contenidos, pudiendo reducir su tamaño o alterando levemente su peso de manera que los títulos más largos puedan mantenerse dentro de la cuadrícula base propuesta.

Figura 65. Pruebas de impresión de las diferentes jerarquías con sus respectivas características. Autora: Doménica Montes.

Cromática

Se ha creído pertinente mantener la cromática definida por el DCA y que maneja actualmente la Facultad ya que existe material publicado dentro de la institución con este sistema aplicado desde hace poco tiempo incluyendo tres libros docentes. Esta cromática está conformada por cuatro variantes, cada una asignada a una escuela.

- ♦ Artes visuales: Amarillo # FEDC00 y # FED364
- ♦ Música: Azul # ACDBE3 y # 009BD9
- ♦ Danza y teatro: Rosado # EF8E83 y # ED6E83
- ♦ Diseño: Verde # CSD35C y # 49AD53

Aunque en esencia se van a mantener, estos colores se deben ajustar en beneficio al sistema editorial que se está planteado, teniendo en cuenta que los contenidos podrán ser visualizados en pantallas y a la vez en impresos en escala de grises por parte de los estudiantes. Por este motivo es importante realizar pruebas de impresión para poder comprobar la existencia de contraste entre el negro y los grises generados por cada uno de los cuatro colores.

Mediante impresiones se puede observar que la cromática anterior establecida presenta algunos inconvenientes al momento de ser impresos caseramente a escala de grises, esto tiene sentido ya que la paleta no fue pensada para dicha finalidad. Por ende los colores apenas se modifican para realizar pruebas y comprobar qué opciones denotan un contraste lo suficientemente visible para poder mantener en los impresos las propiedades jerárquicas perceptibles en pantallas (fig. 66).

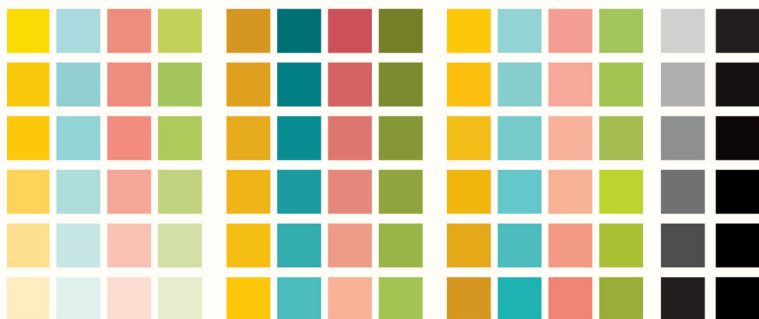

Figura 66. Ajuste cromático para su posterior prueba de impresión.
Autora: Doménica Montes.

Durante el proceso de ajuste cromático se vio pertinente implementar dos tonalidades para cada escuela, de forma que resalten partes importantes contribuyendo con la jerarquía tipográfica y ciertos elementos secundarios donde estos colores presenten contraste entre sí para ilustraciones, mapas mentales y sobre todo en el sistema de cubiertas donde ambos colores convivirían uno sobre el otro.

Estas decisiones están tomadas en base a la visualización del libro docente sobre pantallas pero a la vez pensada para impresiones en escala de grises donde las tonalidades oscuras, al tener una connotación de segundo orden, se empatan con el negro y, por el otro lado, los tonos claros presentan el contraste necesario sobre el papel (fig. 67).

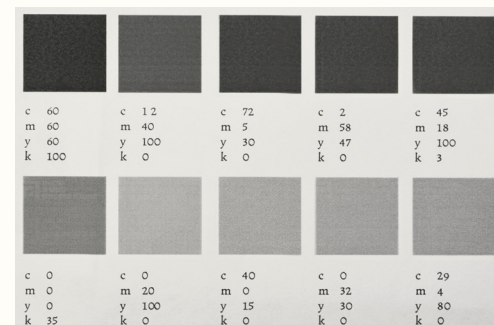

Figura 67. Impresiones de ambos tonos y cómo éstos se contrastan en una escala de grises.
Autora: Doménica Montes.

Tonos Oscuros

Tonos Claros

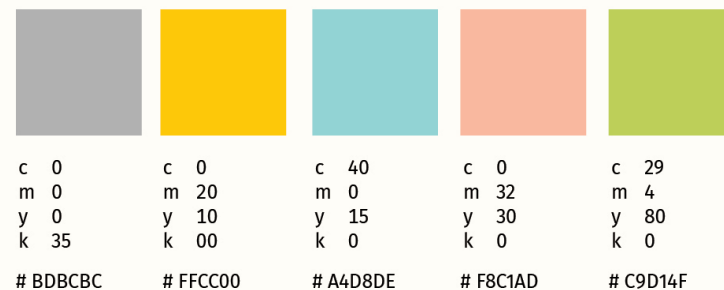

Figura 68. Cromática definida en dos tonos basados en los colores definidos por el DCA.
Autora: Doménica Montes.

Imágenes y gráficos

Si bien las imágenes no se pueden estandarizar en cuanto a su contenido ya que dependen de cada libro docente, si deberían cumplir con ciertas condiciones de calidad técnica como su resolución, tamaños mínimos y diagramación basados en la retícula, estos aspectos se incluirán en el manual de estilo gráfico.

A pesar de ello se puede profundizar en la dimensión de las imágenes y fotografías con respecto al espacio ocupado en la hoja. La retícula modular resulta de gran ayuda para marcar la estandarización a través de unificar los tamaños y proporciones con las que serán presentadas las imágenes, de esta manera se determina que éstas y las fotografías han de escalarse dentro de los límites de los campos reticulares 4×5 pudiendo realizar todas las combinaciones posibles entre filas y columnas (figs. 69-72).

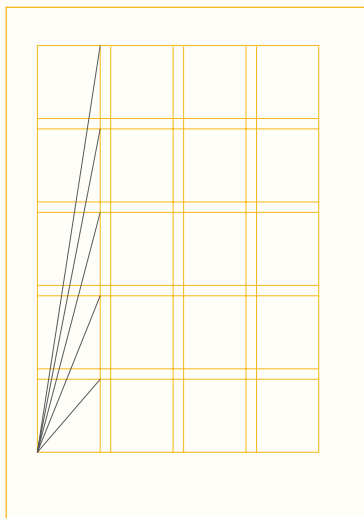

Figura 69. Esquema para la dimensión de fotografías e imágenes a un módulo de ancho por cada uno de los campos verticales.
Autora: Doménica Montes.

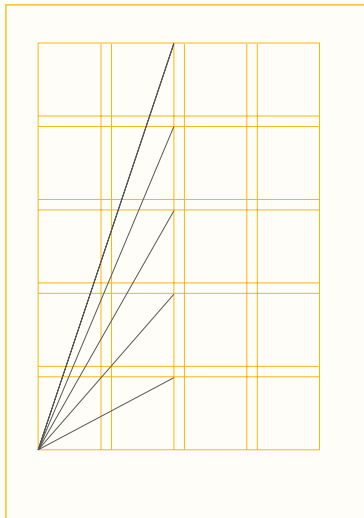

Figura 70. Esquema para la dimensión de fotografías e imágenes a dos módulos de ancho por cada uno de los campos verticales.
Autora: Doménica Montes.

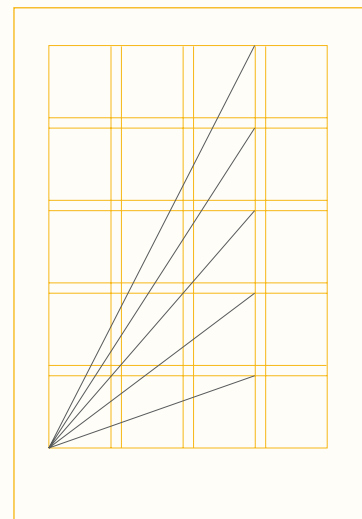

Figura 71. Esquema para la dimensión de fotografías e imágenes a tres módulos de ancho por cada uno de los campos verticales.
Autora: Doménica Montes.

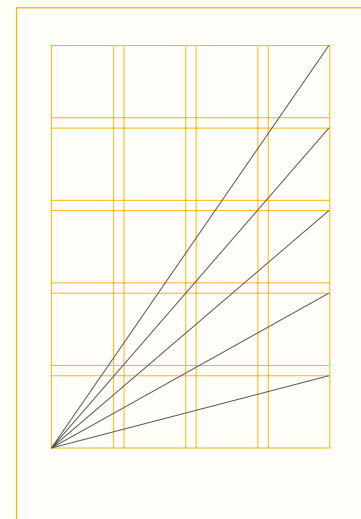

Figura 72. Esquema para la dimensión de fotografías e imágenes a cuatro módulos de ancho por cada uno de los campos verticales.
Autora: Doménica Montes.

En cuanto a gráficos, sean éstos tablas, mapas mentales, cuadro sinópticos, entre otros más, deberán así mismo regirse a la retícula establecida para sus dimensiones, para lo cual han de basarse en el mismo planteamiento que el de imágenes y fotografías pero con un ajuste para aumentar las posibilidades y la flexibilidad reticular.

Para llevar a cabo esto se propone dividir los módulos por la mitad verticalmente, ya que estas imágenes y fotografías pueden complicarse por la estructura gráfica que presentarían (fig. 73). Lo fundamental es que esta estructura se acopla perfectamente a la cuadrícula base, garantizando así un desenvolvimiento ordenado de todos los contenidos entre sí.

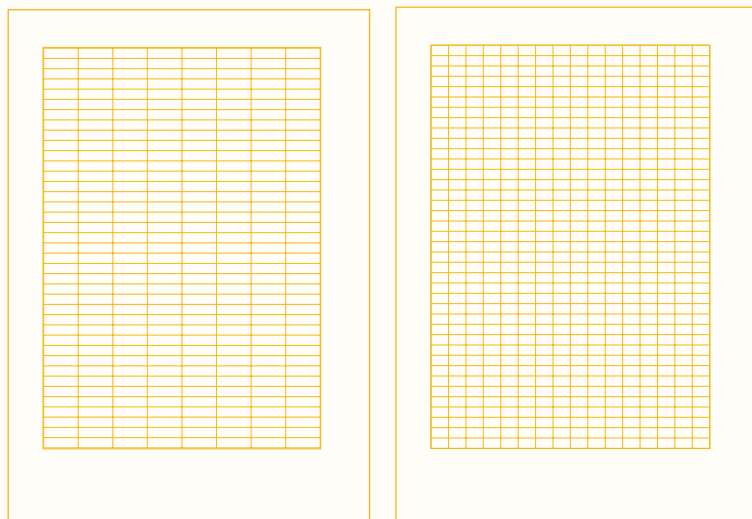

Figura 73. Retículas acopladas para todo tipo de gráficos cuyas proporciones pueden variar mucho más.
Autora: Doménica Montes.

Sistema de cubiertas

El sistema de cubiertas constituye, junto con la retícula y la tipografía, uno de los elementos fundamentales en el sistema editorial ya que es lo primero en ser percibido por el usuario, y al igual que con la cromática se ha decidido mantener el lenguaje visual geométrico propuesto por el DCA de manera que los libros publicados no sean confundidos por exponer una gráfica muy distinta, por ende el planteamiento presentado se trata de un rediseño de cubiertas.

Como se había observado en los antecedentes, dicho lenguaje se basa en emplear figuras geométricas básicas con los colores pertenecientes a cada escuela (fig. 74) y con ellas generar texturas en diferentes tonos, con el nombre del libro y autor en la parte superior.

Figura 74. Figuras geométricas con sus colores asignados a cada escuela.
Autor: Departamento de Comunicación de Artes.

Si bien es importante economizar tiempos de producción, también se debe considerar que las cubiertas «representan fielmente el buen hacer de una marca, aunque digan poco sobre el contenido del libro» (Llop, 2014, p.31) por ende vale la pena invertir esfuerzo en un diseño exclusivo pero que se mantenga dentro de un sistema conciso. Por ello se han desarrollado una serie de cubiertas donde las figuras geométricas se configuran a manera de ilustraciones minimalistas mediante operaciones de diseño básicas como la rotación, la traslación, la simetría, la escala, la repetición, la adición, la sustracción, la manipulación tridimensional, entre otros (fig. 75).

Figura 75. Propuestas de configuraciones geométricas para cubiertas.
Autora: Doménica Montes.

En cuanto a la retícula, se conserva la estructura de las hojas internas ajustándola al centro geométrico de la página de modo que la ilustración se diagrama en toda la parte superior. Por otro lado el título del libro, autor, año de publicación y el logo de la escuela a la que pertenece la publicación se colocan en el área inferior derecha, mientras que el espacio inferior izquierdo se destina para títulos demasiado extensos (*fig. 76*) que a su vez deberán ser escritos en Fira Sans Condensed o Fira Sans Extra Condensed según sea necesario.

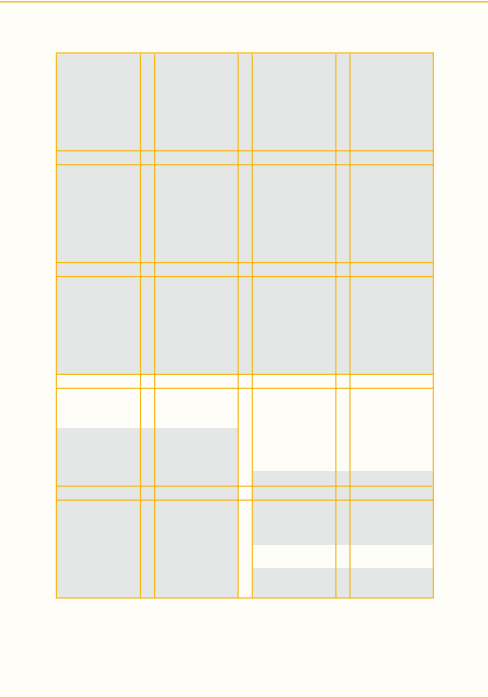

Figura 76. Retícula de cubierta con las áreas para ilustración e información de cada libro docente.
 Autora: Doménica Montes.

Si bien se tratan de cubiertas que no se producen con la inmediatez de la propuesta realizada por el DCA (debido a la obtención de las ilustraciones) indudablemente significan un aporte a la colección y su personalidad. Para poder comprender el sistema de mejor manera se han generado varias propuestas para las cuatro escuelas demostrando así que las posibilidades de cubiertas son infinitas (*fig. 77*).

Figura 77. Cubiertas diseñadas a partir del nuevo sistema propuesto.
 Autora: Doménica Montes.

Sistema editorial: manual de estilo gráfico

Resulta prudente que todos los parámetros definidos no solamente se apliquen en uno de los libros docentes próximos de la Facultad sino que aterrizan en un manual para poder facilitar su uso. Dicha publicación está pensada desde una perspectiva técnica y se dirige al personal en el Departamento de Comunicación de Artes, ya que es la entidad responsable del diseño de las publicaciones en la institución. Cabe resaltar que el contenido de dicho material deberá expandirse con el pasar del tiempo si fuese necesario para así continuar generando un sistema preciso en todos los aspectos que puedan estandarizarse sin que se vea comprometida la personalidad de cada publicación.

Este manual de estilo recoge los siguientes contenidos:

1. Estructura de contenidos
2. Formato e impresión
3. Retícula y maquetación
4. Tipografía
5. Cromática
6. Páginas preliminares
7. Inicios de capítulo
8. Numeración
9. Imágenes, gráficos y tablas
10. Páginas finales
11. Sistema de cubiertas
12. Consideraciones finales

Figura 78. Cubierta y hojas internas de Sistema editorial: Manual de estilo gráfico.
Autora: Doménica Montes.

Prototipo

Dentro de los objetivos establecidos se planteó generar un prototipo donde se implemente el sistema creado, éste se trata del libro docente correspondiente a la cátedra *Semiótica I* cuyo autor es el Mst. Reynel Alvarado Aluma. Esta materia es impartida dentro de la malla curricular de diseño gráfico a los estudiantes de quinto ciclo.

En el material se propone a la semiótica como uno de los fundamentos teóricos del diseño, cuenta con imágenes como el resultado de ejercicios realizados por los alumnos y se divide en cinco capítulos:

- ♦ La ciencia de los Signos
- ♦ La semiología de Ferdinand de Saussure
- ♦ La semiótica de Charles S. Peirce
- ♦ La semiología de Roland Barthes
- ♦ La semiótica de Umberto Eco

Con la finalidad de demostrar la flexibilidad y funcionalidad del sistema editorial en su totalidad se han diagramado los dos primeros capítulos del libro mencionado con su consecuente impresión bajo las condiciones con las que muchos estudiantes de la Facultad de Artes lo harán.

Figura 79. Cubierta y hojas internas del prototipo correspondiente a Semiótica I.
Autora: Doménica Montes.

Conclusiones y recomendaciones

La propuesta planteada en este documento considera aspectos de forma para realzar los contenidos propuestos por los autores en sus libros docentes. No se trata de un sistema que especifique qué hacer en todos los casos que se llegasen a presentar dentro de los contenidos, sino de atender en primera instancia generalidades como formato o retícula, posteriormente particularidades que forman parte del desarrollo de cada producto como tablas o gráficos para finalizar en el aporte propio que el usuario del sistema pueda ofrecer, de esta manera las publicaciones se ubican dentro de la misma línea visual pero siempre presentarán variantes que marcarán su personalidad desde el criterio del diseñador y la perspectiva del autor.

De esta manera se puede determinar que los objetivos planteados en el esquema de este proyecto se han cumplido con éxito. El siguiente paso dentro del proyecto es compartir los resultados de este proyecto al Departamento de Comunicación de Artes para la implementación en varios libros docentes que están en proceso de creación, así como la impresión y el lanzamiento del material correspondiente a la cátedra *Semiótica I* del Mst. Reynel Alvarado cuyo diseño también formó parte de los objetivos.

Como parte de las recomendaciones:

- ♦ Es importante que los proyectos homólogos y requerimientos editoriales no sean únicamente observados como ejercicio para fijar metas funcionales y/o estéticas sino analizados conscientemente para identificar tanto los puntos negativos como los positivos y sobre todo pensar en los por qué que sustentan las decisiones de diseño.
- ♦ La investigación debe estar centrada en los usuarios del sistema con la finalidad de conocer sus puntos de vista y necesidades puntuales; en todo proyecto de diseño la experiencia de cada persona involucrada resulta de gran utilidad.
- ♦ Considerar los planteamientos desarrollados en este proyecto como parte de una estandarización gráfica y de estilo para todas las publicaciones producidas en la Facultad de Artes en general.

Bibliografía

- ♦ Ambrose, G. Harris, P (2008) Reticulas. Barcelona: Parramón Ediciones.
- ♦ Ambrose, G. Harris, P (2009) Fundamentos de la tipografía. Barcelona: Parramón Ediciones.
- ♦ Bains, P. (2007) Tipografía, función, forma y diseño. Barcelona: Gustavo Gili.
- ♦ Bravo, J. (1998) Los medios didácticos en la enseñanza universitaria. Madrid
- ♦ Caldwell, C. Zappaterra, Y. (2014) Diseño editorial. Periódicos y revistas. Medios impresos y digitales. México: Gustavo Gili.
- ♦ De Buen, L. (2000) Manual de diseño editorial. México: Santillana.
- ♦ Elam, K. (2006) Sistemas reticulares. España: Gustavo Gili.
- ♦ Jury, D. (2008) ¿Qué es la tipografía?. España: Gustavo Gili.
- ♦ Kane, J. (2013) Manual de tipografía. México: Gustavo Gili.
- ♦ Laskshmi, B. (2006) ¿Qué es el diseño editorial?. Barcelona: Index Book S.L.
- ♦ Llop, R. (2014) Un sistema gráfico para las cubiertas de libros. Hacia un lenguaje de parámetros. Barcelona: Gustavo Gili.
- ♦ Moreno, C. (2009) El diseño gráfico en materiales didácticos. Bruselas: CESAL
- ♦ Müller-Brockmann, J. (2012) Sistema de Reticulas. Barcelona: Gustavo Gili.

**«Creación de un sistema editorial para
libros docentes de la Facultad de Artes
de la Universidad de Cuenca»**

Doménica Montes Fernández

2017